Licence

2013 2014

Arts plastiques
et Art contemporain

Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis

Les informations contenues
dans cette brochure sont
susceptibles d'être modifiées
en cours d'année.
Il est recommandé de vérifier
auprés du secrétariat.
Il existe une version en ligne
de cette brochure à l'adresse
http://www.arpla.fr/2013-2014

Présentation

La Licence Arts plastiques et Art contemporain s'inscrit dans la structure européenne du LMD (Licence, Master, Doctorat) dont elle constitue le premier cycle en trois ans. L'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, créée en 1969, est l'héritière du centre expérimental de Vincennes et de l'effervescence intellectuelle et pédagogique qui a suivi mai 68. Elle est animée depuis par un esprit de démocratisation de l'accès au savoir et de production de connaissances ancrées dans les enjeux du monde contemporain. Le département Arts plastiques de Paris 8 est caractérisé par la diversité de ses enseignements. Partie prenante de l'UFR Arts, où se côtoient danse, musique, théâtre, cinéma et philosophie, il maintient une tradition de pluridisciplinarité et de transversalité augmentée par les Mineures.

La Licence Arts plastiques est une formation généraliste qui articule les pratiques et les théories. L'originalité de cette formation est de permettre à l'étudiant au bout de ces trois années d'envisager son avenir dans la création et l'expérimentation artistique, les métiers de la culture, l'enseignement et la recherche...

Sommaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Calendriers 8
Codes et abréviations 9
Responsables pédagogiques 10
Contacts administratifs 11

ORGANISATION DES ÉTUDES

Généralités
Parcours 14
Unités d'Enseignement (UE) 14
Éléments constitutifs (EC) 15
Parcours Majeure / Mineure 15
Échanges internationaux 16

1re année
Cursus 18
Langue vivante 19
Informatique 19

2e année
Cursus 20
Stage 21

3e année
Cursus 22
Cycle de conférences 23
Projet personnel d'orientation 23

COURS PROPOSÉS

Tableau général 26
Descriptifs détaillés 40

Informations pratiques

Calendriers

GÉNÉRAL

16 septembre
Journée d'intégration

30 septembre → 11 janvier
Premier semestre (hors intensifs)

13 janvier → 18 janvier
Rattrapage du premier semestre

10 février → 17 mai
Second semestre (hors intensifs)

19 mai → 24 mai
Rattrapage du second semestre

25 avril
Rendu du projet tutoré

INTENSIFS

Intensifs de septembre (1er semestre)
17 septembre → 21 septembre
23 septembre → 27 septembre

Intensifs de janvier (1er semestre)
27 janvier → 1er février
3 février → 7 février

Intensifs de mai-juin (2e semestre)
26 mai → 30 mai
2 juin → 6 juin

VACANCES

Toussaint
27 octobre → 3 novembre

Noël
22 décembre → 5 janvier

Pâques
13 avril → 21 avril

Codes et abréviations

UE → Unité d'Enseignement
EC → Élément Constitutif

ECTS → *European Credits Transfert System*

P → cours Pratique
T / H → cours Théorie / Histoire
Int → Intensif
D → cours Découverte
Cc → Cycle de conférences

Responsables pédagogiques

Directeur de l'UFR Arts
Éric Lecerf

Directrice du département
Manuela de Barros

Responsable pédagogique de la Licence
Sylvaine Laborie
Permanence : jeudi 15h - 17h, salle A 071
(sur rendez-vous au secrétariat)

Responsable pédagogique des Masters
François Jeune

Responsables des échanges internationaux
Maren Köpp
Tania Ruiz

Responsables des stages
Véronique Delannay
Béatrice Martin
Alexandre Saint Jevin

Suivi pédagogique des projet tutorés
Françoise Py

Contacts administratifs

RESPONSABLE ADMINISTRATIF

Léo Kalifa
Bureau A 140
01 49 40 66 01
licence.arts@univ-paris8.fr

SECRÉTARIAT DE LICENCE

Bureau A 120

Horaires d'ouverture
10h → 12h30 (tous les matins)
14h → 17h (mardi et jeudi)

PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Responsable du planning et du tutorat
Thomas Levasseur
01 49 40 66 00

Responsable du suivi des dossiers pédagogiques et des demandes de diplôme
Raphaëlle de Sousa
01 49 40 70 81

Responsable du suivi des dossiers des chargés de cours
Muriel Rodriguez
01 49 40 70 81

Organisations des études

Généralités

L1 → 1re année de Licence
L2 → 2e année de Licence
L3 → 3e année de Licence

PARCOURS

À partir de la L3, le département Arts plastiques propose trois parcours : le parcours générique (ouvert à tous), ATI – Arts et Technologies de l'Image (dossier de candidature Api) ou PHO – Photographie (dossier de candidature Api).

Département ATI
bureau A 079
01 49 40 66 04

Département PHO
bureau A 065
01 49 40 66 15

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT (UE)

En Licence Arts plastiques, les enseignements sont répartis en Unités d'Enseignement (UE) semestrielles, deux principales, Pratique et Théorie / Histoire ; et une secondaire, Ouverture. Il est pédagogiquement très important que l'éventail des domaines abordés soit largement ouvert.

— UE Pratique : technique graphique et picturale, photographie, vidéo, création numérique, création tridimensionnelle, pratique de l'exposition, pratique de l'écriture…

— UE Théorie / Histoire : esthétique, histoire de l'art, sémiologie, sciences humaines…

— UE Ouverture : implication dans le champ professionnel, langues, informatique, cours dans d'autres départements de l'Université, ateliers intensifs, cours mutualisés…

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS (EC)

Chaque UE est constituée de plusieurs Éléments Constitutifs (EC) que des compensations de notes peuvent rattraper mutuellement : si la note obtenue dans un EC est inférieure à la moyenne, mais que le total des notes des deux ou trois EC d'une même UE est égal ou supérieur à la moyenne, cette UE est acquise. Elle permet de valider la totalité des crédits de l'UE, y compris ceux du cours où l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne. La compensation ne peut cependant se faire que dans une même UE.

Tout étudiant qui a suivi avec assiduité un cours, mais qui a échoué à l'examen (ou dans toute autre modalité de validation de ce cours) a un droit d'accès à une deuxième session. L'enseignement se répartit sur deux semestres de treize semaines chacun. Tous les cours s'inscrivent dans un créneau horaire de 3h, comportant 2h30 de cours et une demi-heure de battement.

PARCOURS MAJEURE / MINEURE

Le dispositif Majeure / Mineure incite les étudiants à créer des « parcours à profil ». Il peut s'agir d'une Mineure proposée par une autre formation de l'UFR (ex. : Mineure Cinéma) ou bien d'une Mineure « sur mesure » au sein de l'Université de Paris 8, établie par l'étudiant en concertation avec le responsable pédagogique de la Licence Arts plastiques (ex. : Mineure Psychologie). Une Mineure Enseignement, initiant aux problématiques de l'éducation est destinée aux étudiants qui envisagent de se préparer aux concours de recrutement de l'Éducation nationale. Cette Mineure est coordonnée par le SUFICE.

SUFICE
bâtiment C, bureau CE 05
01 49 40 68 72

L'étudiant appartenant au département Arts plastiques peut valider l'intégralité de sa Licence (180 ECTS) dans le département Arts plastiques ou y valider une partie de sa Licence Arts plastiques (Majeure de 120 ECTS) et une autre partie dans un autre

département de l'Université (Mineure de 60 ECTS). Les étudiants des autres départements doivent valider 120 ECTS dans leur formation principale, et peuvent compléter leur Licence avec une Mineure Arts plastiques valant 60 ECTS.

Maren Köpp
(étudiants de Paris 8)
lundi 17h30, salle A1 172

Tania Ruiz
(étudiants internationaux)
mardi 11h30, salle A1 175

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Au deuxième semestre de L2 ou en L3 les étudiants ont la possibilité de suivre un enseignement à l'étranger dans le cadre d'échanges universitaires. L'enseignement, choisi en fonction du cursus d'origine, sera comptabilisé dans le parcours de formation à Paris 8. Ce séjour peut être d'un semestre ou d'un an, mais peut aussi être poursuivi, voire achevé, dans l'université d'accueil à la seule condition d'être sanctionné par une validation officielle. Une bonne connaissance de la langue du pays d'accueil est indispensables. Il est prévu une période de deux semaines de mise à niveau linguistique au début des cours dans l'université étrangère. Les étudiants peuvent suivre auparavant des cours dans les départements de langue de notre Université (niveau grand débutant ou perfectionnement). Par ailleurs, des bourses de mobilité sont attribuées à tous et s'ajoutent le cas échéant aux bourses déjà obtenues.

Grâce au programme Erasmus qui dépend de la commission européenne, les étudiants pourront postuler pour un séjour dans les Universités et Écoles d'art suivantes :

— Allemagne : Université de Hildesheim ;
— Danemark : Université de Copenhague ;
— Espagne : Universidad politécnica de Valencia et Facultés des beaux-arts de Grenade et Séville ;
— Estonie : Estonian Academy of Arts (Tallinn) ;
— Finlande : Université de Tampere (Art et littérature) ;
— Grèce : Athens school of Fine Arts ;
— Islande : Université de Reykjavik ;
— Italie : Accademia di Belle Arti di Bologna, Accademia ligustica di Belle Arti (Gênes), Accademia di Belle Arti di Brera (Milan), Accademia di Belle Arti di Napoli, La Sapienza (Histoire de l'Art), Universita degli studi di Torino (Histoire de l'Art), Universita ca' Foscari (Venise), Universita IUAV di Venezia ;
— Portugal : Faculdade de Belas Artes (Lisbonne) ;
— Roumanie : Universitatea de Vest din Timisoara ;
— République tchèque : Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem.

Les étudiants peuvent aussi se rendre aux États-Unis et au Canada, dans le cadre de la MICEFA. Pour les États-Unis, il est nécessaire d'avoir passé le Toefl au moment du dépôt du dossier.

Les formulaires de candidature Erasmus ou MICEFA doivent être complétés en ligne sur le site web de Paris 8, rubrique « International » avant le mois de décembre.

1re année

CURSUS

Pratique	1 EC Pratique — L1P	4
	1 EC Pratique — L1P	4
	1 EC Pratique — L1P	4
	1 EC Pratique — L1P	4
Théorie / Histoire	1 EC Théorie/Histoire — L1T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L1T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L1T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L1T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L1T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L1T/H	4
Ouverture	1 EC Découverte — L1D	4
	1 EC Découverte — L1D	4
	1 EC Informatique — L1Inf	4
	1 EC Langue — L1L	4
	1 EC Intensif — L1Int	4
		60 ECTS

Les étudiants doivent équilibrer les EC sur les deux semestres, tant pour le nombre que pour le domaine (ex : 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 1er semestre et 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 2e semestre).

Dans le cas d'une Mineure externe aux arts plastiques, les cours soulignés dans le tableau sont remplacés par les cours de la Mineure.

LANGUE VIVANTE

Département Anglais
pour les tests de niveau
bureau B 214
01 49 40 68 35

Le cours de Langue vivante est à choisir dans un des départements de langue de l'Université. Les cours du département Anglais ne sont accessibles qu'aux étudiants dont le niveau d'anglais est très avancé (voir avec le département Anglais). Les étudiants étrangers sont vivement encouragés à suivre comme cours de langue un cours de « Français Langue Étrangère » (FLE). En outre le département Arts plastiques propose un cours d'anglais (Simon Walduck, voir descriptif p. 88).

INFORMATIQUE

Le cours Informatique est à choisir au sein du département Informatique Pour Tous (IPT).

Département Informatique
Bâtiment C, salle 108
01 49 40 68 62

2e année

CURSUS

Pratique	1 EC Pratique — L2P	4
	1 EC Pratique — L2P	4
	1 EC Pratique — L2P	4
	1 EC Pratique — L2P	4
	1 EC Pratique — L2P	4
	1 EC Pratique — L2P	4
Théorie / Histoire	1 EC Théorie/Histoire — L2T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L2T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L2T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L2T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L2T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L2T/H	4
Ouverture	1 EC Intensif — L2Int	4
	1 EC Stage — L2St	8
		60 ECTS

Les étudiants doivent équilibrer les EC sur les deux semestres, tant pour le nombre que pour le domaine (ex : 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 1er semestre et 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 2e semestre).

Dans le cas d'une Mineure externe aux arts plastiques, les cours soulignés dans le tableau sont remplacés par les cours de la Mineure.

STAGE

Le stage en L2 est obligatoire. Il vise à faire découvrir à l'étudiant le monde professionnel des arts plastiques. Le suivi de stage fait l'objet d'une permanence où il faut s'inscrire dès le début du semestre (1er ou 2e semestre). Le dispositif du suivi des stages est encadré par un enseignant référent – Véronique Delannay, Béatrice Martin ou Alexandre Saint-Jevin — assurant des permanences hebdomadaires, recevant les étudiants pour des entretiens individuels et assurant l'évaluation. Plusieurs rencontres avec l'enseignant référent serontà prévoir avant le rendu final du rapport de stage. Le stage prend des formes très diverses, mais il doit respecter le « cahier des charges » suivant :

— le choix du stage nécessite un accord de l'enseignant référent auprès duquel l'étudiant s'inscrit en début de semestre ;

— une convention de stage en trois exemplaires (à retirer auprès du secrétariat Licence) doit être signée par le responsable du lieu du stage et par l'étudiant, puis rendue au secrétariat pour signature par le responsable de l'UFR Arts. À la fin du stage, l'étudiant doit apporter une attestation de fin de stage, délivrée par le responsable du lieu d'accueil ;

— la durée minimum obligatoire est de 150 heures (l'équivalent d'un mois de travail à temps plein), librement réparties selon la convenance de l'étudiant stagiaire et de son lieu d'accueil, et éventuellement étalées sur plusieurs mois, voire sur toute l'année. Il est conseillé de faire le stage durant l'année universitaire ;

— le rapport de stage sera à remettre impérativement aux enseignants chargés du suivi, aux dates fixées qui seront communiquées par avance. Ce sera l'occasion d'apprendre à mettre en place une démarche réflexive sur les manières dont on peut rendre compte d'une pratique. Seront privilégiés des rendus de formes variées et appropriées à la pratique de terrain.

3e année

CURSUS

Pratique	1 EC Pratique — L3P	4
	1 EC Pratique — L3P	4
	1 EC Pratique — L3P	4
	1 EC Pratique — L3P	4
Théorie / Histoire	1 EC Théorie/Histoire — L3T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L3T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L3T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L3T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L3T/H	4
	1 EC Théorie/Histoire — L3T/H	4
Ouverture	1 EC Conférence rech — L3Cc	4
	1 EC Conférence pro — L3Cc	4
	1 EC Projet — L3Pr	12
		60 ECTS

Les étudiants doivent équilibrer les EC sur les deux semestres, tant pour le nombre que pour le domaine (ex : 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 1er semestre et 2 EC Pratique et 3 EC Théorie/Histoire au 2e semestre).

Dans le cas d'une Mineure externe aux arts plastiques, les cours soulignés dans le tableau sont remplacés par les cours de la Mineure.

CYCLE DE CONFÉRENCE

Les étudiants de L3 sont invités à participer à deux cycles de conférences, le premier dans une orientation « recherche », le second dans une orientation « professionnelle ». Pour chaque cycle de conférences, l'enseignant responsable détermine un mode d'évaluation spécifique.

PROJET PERSONNEL D'ORIENTATION

Suivi pédagogique des projets tutorés
Françoise Py

Le projet tutoré consiste en une recherche clôturant la Licence et préparant en particulier au Master. Il s'élabore sur l'ensemble de la L3 pour être validé en une seule fois à la fin du second semestre. Il s'agit d'une réflexion critique d'une dizaine de pages accompagnée d'une bibliographie commentée : les ouvrages ne sont pas simplement cités, mais brièvement analysés dans leur rapport de pertinence avec le sujet évoqué.

Trois options au choix sont proposées aux étudiants :

— l'étudiant développe une problématique à partir de l'une de ses œuvres personnelles produites au cours de l'année. Il s'agit de mettre en évidence une question théorique accompagnant la proposition artistique ;
— l'étudiant décide de poursuivre une réflexion théorique et critique à partir d'une œuvre moderne ou contemporaine de son choix ;
— l'étudiant choisit d'ancrer son travail dans le champ professionnel en associant sa recherche au stage effectué au cours de la Licence. Il s'agit ici de développer les questions afférentes à la pratique photographique, la médiation, l'organisation d'expositions, la place des lieux culturels dans la cité, l'enseignement des arts plastiques…

Rendre le travail définitif à l'enseignant-tuteur et au lecteur le 25 avril au plus tard.

Pour ce projet, l'étudiant est accompagné d'un enseignant-tuteur qu'il choisit parmi l'ensemble des intervenants du département. Une fois le projet achevé, celui-ci sera lu et évalué par deux enseignants : l'enseignant-tuteur et un second enseignant-lecteur.

Cours proposés

Tableau général

A

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 40	D. Abad	La vidéo de poche	L2 + L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 40	D. Abad	De l'image animée à la vidéo	L1	pratique	2	intensif	juin		/
p. 40	G. Allard	Design graphique à l'écran : mise en pages, interactivité…	L2 + L3	pratique	1 + 2	bi-mensuel	jeudi	15h - 17h30	A1 175

B

p. 41	C. Barde	Écrivains critiques d'art, de Diderot à Proust	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	jeudi	12h - 14h30	/
p. 41	L. Benat	La photographie, notions et pratique de base	L1	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		Amphi Y
p. 41	L. Benat	La photographie, comme inscription du quotidien	L1	pratique	1	hebdo	lundi	12h - 14h30	A 282
p. 41	L. Benat	La photographie, comme inscription du quotidien	L1	pratique	2	hebdo	mardi	12h - 14h30	/
p. 41	V. Bert	Arrête de raconter des histoires !	L1 + L2	pratique	1	hebdo	mercredi	9h - 11h30	A 072
p. 42	P. Bonafoux	Les sept lieux de l'art, du cloître à la place publique	L1 + L2	théorie / histoire	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	Amphi Y
p. 42	P. Bonafoux	Les sept lieux de l'art, du salon au musée	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/
p. 42	P. Bonafoux	Paris / Art(s)	L3	théorie / histoire	2	hebdo	mercredi	15h - 17h30	/
p. 42	É. Bonnet	Images, textes et sonorités	L3	pratique	1	bi-mensuel	lundi	15h - 20h	A 283
p. 43	S. Bouckaert	Figures d'images en mouvement	L2 + L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 43	S. Bouckaert	Stratégies du dessin à dessein photographique	L1 + L2	pratique	1	hebdo	jeudi	12h - 14h30	A1 172
p. 43	S. Bouckaert	Dessin et installation/exposition	L2	pratique	2	hebdo	jeudi	12h - 14h30	/
p. 43	M. Boudissa	Sémiologie de l'image fixe	L1 + L2	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	15h - 17h30	Amphi Y
p. 44	M. Boudissa	Bande dessinée et arts contemporains en dialogue	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	15h - 17h30	/

C

p. 44	I. Charrier	Japon-Occident : regards croisés	L1	théorie / histoire	1	hebdo	vendredi	12h - 14h30	A1 174
p. 44	I. Charrier	Japon : tradition et modernité	L2	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	9h - 11h30	/
p. 45	A. Chevance	Design graphique : de la lettre au livre, la contrainte comme…	L2 + L3	pratique	2	intensif	juin		/
p. 45	A. Chevance	Design graphique : l'image projetée	L2 + L3	pratique	2	intensif	juin		/
p. 45	A. Cieutat	Cycle de conférences : mrcrdsgn	L3	conférence	1 + 2	spécial	mercredi	15h - 20h	A1 172
p. 46	E. Cornevin	L'art qui rit, l'art qui fait rire, l'art de faire rire	L2 + L3	théorie / histoire	1	hebdo	jeudi	12h - 14h30	Amphi Y
p. 46	P. Couteau	Arpenteurs de mondes	L2 + L3	théorie / histoire	1	intensif	janvier		/
p. 46	P. Couteau	Voyages insensés ou l'hétérotopie de la pensée	L1 + L2	théorie / histoire	2	bi-mensuel	lundi	15h - 20h	/
p. 46	M. Créac'h	Écrits sur l'art au XXe siècle	L2	théorie / histoire	2	hebdo	vendredi	15h - 17h30	/
p. 46	M. Créac'h	Le parti pris des choses	L1	théorie / histoire	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/

D

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 47	J.-M. Dallet	Cartes postales interactives	L1	pratique	1	hebdo	jeudi	15h - 17h30	A1 174
p. 47	J.-M. Dallet	Les villes numériques	L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 47	J.-M. Dallet	Jouez moi !	L2	pratique	2	bi-mensuel	vendredi	9h - 14h30	/
p. 47	J.-M. Dallet	Art, science et interactivité	L2	théorie / histoire	2	bi-mensuel	jeudi	12h - 17h30	/
p. 47	M. de Barros	Vampires, cyborgs et autres monstres	L1	théorie / histoire	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	A1 174
p. 47	M. de Barros	Vampires, cyborgs et autres monstres	L1	pratique	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/
p. 48	C. de Smet	Histoire du design graphique : la question moderne	L2	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	12h - 14h30	A0 169
p. 48	C. de Smet	Le design graphique aujourd'hui : initiation critique	L1	théorie / histoire	2	intensif	juin		/
p. 48	M. Debat	Photographie : image appliquée / image artistique...	L3	théorie / histoire	1	hebdo	mercredi	12h - 14h30	Amphi Y
p. 48	V. Delannay	Rêves	L1	pratique	1	hebdo	mercredi	15h - 17h30	A1 174
p. 48	V. Delannay	L'invention de soi : formes, images, récits	L2	pratique	1	hebdo	jeudi	15h - 17h30	A1 172
p. 48	V. Delannay	L'invention de soi : formes, images, récits	L2	pratique	2	hebdo	jeudi	15h - 17h30	/
p. 49	V. Delannay	À la rencontre de la pensée de Gilles Deleuze	L3	théorie / histoire	1	intensif	janvier		/
p. 49	V. Delannay	L'image, la parole, l'écrit : l'artiste un ethnographe pas...	L2 + L3	pratique	2	intensif	juin		/
p. 49	V. Delannay	Suivi des stages	L2	stage	1	hebdo	vendredi	15h - 17h30	A1 172
p. 49	V. Delannay	Suivi des stages	L2	stage	2	hebdo	vendredi	15h - 17h30	/
p. 49	C. Delecluse	Créer avec le hasard	L1	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		A1 172
p. 50	K. Donnot	Design graphique : écran et papier	L2 + L3	pratique	2	intensif	juin		/

E

p. 50	N. Evangelopoulos	Apotypomata – De la matière	L2 + L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 50	N. Evangelopoulos	Meta-photographie	L1	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		A 061

F

p. 51	C. Fagnart	Histoires et théories de l'art	L1 + L2	théorie / histoire	1	hebdo	vendredi	9h - 11h30	A 280
p. 51	C. Fagnart	Histoires et théories de l'art	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	vendredi	9h - 11h30	/
p. 51	C. Fagnart	Écritures critiques	L2	théorie / histoire	1	intensif	23 sept. → 27 sept.		A 280
p. 51	E. Faure-Carricaburu	Paysages, natures mortes, portraits, scènes...	L1	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	12h - 14h30	A1 174
p. 51	E. Faure-Carricaburu	Paysages, natures mortes, portraits, scènes...	L1	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	15h - 17h30	/
p. 51	E. Faure-Carricaburu	De l'Antiquité jusqu'à l'art numérique : figure...	L1	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	9h - 11h30	A0 169
p. 52	C. Fékété	De l'enregistrement à la traduction	L1	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 52	E. Feria	Pratiques émergentes et art contemporain	L3	pratique	1	bi-mensuel	mercredi	15h - 20h30	A 061
p. 52	E. Feria	Art et changement climatique-écologie	L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 52	E. Feria	Autonomie, art, recherche	L2	pratique	1	bi-mensuel	jeudi	15h - 20h30	A 072
p. 52	M.-A. Figueres	Sculpture : empreintes et forme	L1 + L2	pratique	1	hebdo	jeudi	15h - 17h30	A 283
p. 53	M.-A. Figueres	Métiers de l'art contemporain, enjeux pratiques et théoriques	L3	conférence	1	spécial	jeudi	18h - 20h30	A1 172

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 53	M.-A. Figueres	Métiers de l'art contemporain, enjeux pratiques et théoriques	L3	conférence	2	spécial	jeudi	18h - 20h30	/
p. 53	F. Flambard	Passage des pratiques bidimensionnelles aux pratiques…	L1 + L2	pratique	1	bi-mensuel	vendredi	9h - 14h30	A 283
p. 53	F. Flambard	Pratiques et références	L1 + L2	pratique	2	bi-mensuel	vendredi	9h - 14h30	/

G

p. 53	E. Genesio	Abécédaire de l'art du XXe siècle	L1	théorie / histoire	1	intensif	janvier		/
p. 54	B. Gerboud	Ce qui fait consensus et qui, pourtant, ne va pas de soi	L1	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	9h - 11h30	A1 172
p. 54	B. Gerboud	Ce qui fait consensus et qui, pourtant, ne va pas de soi	L1	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	9h - 11h30	/
p. 54	B. Gerboud	Aspects de l'œuvre d'art	L3	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	12h - 14h30	A1 172
p. 54	B. Gerboud	Aspects de l'œuvre d'art	L3	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	12h - 14h30	/
p. 54	B. Gerboud	Aspects de l'œuvre monumentale	L3	pratique	1	hebdo	mardi	9h - 11h30	A1 172
p. 54	B. Gerboud	Aspects de l'œuvre monumentale	L3	pratique	2	hebdo	mardi	9h - 11h30	/
p. 55	B. Gerboud	Techniques multimédias	L1 + L2	pratique	1	hebdo	mardi	12h - 14h30	A1 172
p. 55	J. Glicenstein	Comment fonctionne l'art contemporain ?	L1	théorie / histoire	1	intensif	janvier		/
p. 55	J. Glicenstein	Théories de l'exposition : recherches et méthodes	L3	théorie / histoire	1 + 2	bi-mensuel	lundi	12h - 14h30	A 072
p. 56	V. Goetz	Design graphique – Édition papier	L2 + L3	pratique	1 + 2	bi-mensuel	jeudi	15h - 17h30	A1 175
p. 56	S. Gonzalez	Rencontre avec des acteurs du monde culturel	L3	conférence	2	spécial	jeudi	18h - 20h30	/
p. 56	E. Guédon	Peinture, corps, image	L1 + L2	pratique	1	bi-mensuel	jeudi	12h - 17h30	A 282
p. 56	E. Guédon	Atelier intensif de pratique	L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 56	J. Gulon	Art et nature et art urbain	L2 + L3	pratique	1	hebdo	mercredi	18h - 20h30	A 072
p. 57	J. Gulon	Entre art et environnement – Proposition pour une pratique…	L2 + L3	pratique	2	hebdo	mercredi	15h - 17h30	/
p. 56	J. Gulon	Art et nature et art urbain	L2 + L3	pratique	2	hebdo	mercredi	18h - 20h30	/

H

p. 57	N. Hamard-Wang	Art postal, *mail art* et *mail art networking*	L1 + L2	pratique	1	hebdo	samedi	12h - 14h30	A 072
p. 57	N. Hamard-Wang	Art postal, *mail art* et *mail art networking*	L1 + L2	pratique	2	hebdo	samedi	12h - 14h30	/
p. 57	I. Hersant	Histoire des théories et de la philosophie de l'art	L1 + L2	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	18h - 20h30	A 067
p. 57	I. Hersant	Art et psychanalyse, deux objets pour un sujet	L2 + L3	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	15h - 17h30	/
p. 58	C. Hyvrard	Cartographie des connaissances réelles et imaginaires	L1	pratique	2	intensif	juin		/

I

p. 58	C. Imbert	Travail personnel et rédaction : mode d'emploi	L1	théorie + découverte	1	hebdo	lundi	15h - 17h30	A 072
p. 58	C. Imbert	Les grands musées d'art moderne : un cadre de pensée	L1	théorie + découverte	2	hebdo	/	/	/

J

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 58	F. Jeune	La peinture en jeu	L3	pratique	1	bi-mensuel	mardi	15h - 20h	A 283
p. 58	F. Jeune	Les enjeux de la peinture : série et sérialité	L3	pratique	1	intensif	janvier		/

K

p. 59	M. Khemir	Territoires de l'Art, confrontations et passages	L1 + L2	théorie / histoire	1	intensif	janvier		/
p. 59	M. Khemir	Je t'envisage – L'image de l'autre	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	mercredi	9h - 11h30	/
p. 59	M. Köpp	Le travail du film	L3	théorie / histoire	1	hebdo	lundi	15h - 17h30	A1 172
p. 59	M. Köpp	Le travail du film	L3	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	15h - 17h30	/
p. 59	M. Köpp	Entre les films	L1	théorie + découverte	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/
p. 59	M. Köpp	Cinéma et art contemporain	L1	théorie / histoire	2	intensif	juin		/

L

p. 59	S. Laborie	Œuvre d'art et société, XVe - XXe siècles	L1	théorie + découverte	1	hebdo	jeudi	12h - 14h30	A1 174
p. 60	S. Laborie	Œuvre d'art et société, XVe - XXe siècles	L1	théorie + découverte	2	hebdo	jeudi	12h - 14h30	/
p. 60	S. Laborie	Picasso, l'art de reprendre	L2	théorie / histoire	1	intensif	23 sept. → 27 sept.		A 062
p. 60	J.-N. Lafargue	Introduction à la programmation multimédia	L3	pratique	1	hebdo	vendredi	12h - 14h30	A1 175
p. 61	J.-N. Lafargue	Atelier de réalisation multimédia	L3	pratique	2	hebdo	vendredi	12h - 14h30	/
p. 61	J.-N. Lafargue	Littératures graphiques contemporaines	L3	conférence	2	spécial	vendredi	18h - 20h30	/
p. 61	S. Lapalu	/	/	/	2	/	/	/	/
p. 61	S. Lapalu	/	/	/	2	/	/	/	/
p. 61	A. Leygonie	Introduction méthodologique à l'architecture	L1	théorie + découverte	1	bi-mensuel	vendredi	15h - 20h	A0 168
p. 61	A. Leygonie	Atelier de conception architecturale	L3	pratique	2	bi-mensuel	vendredi	15h - 20h	/
p. 61	A. Leygonie	Histoire des théories architecturales 1750-1940	L1 + L2	théorie / histoire	1	bi-mensuel	vendredi	15h - 20h	A0 168
p. 61	A. Leygonie	Histoire des théories architecturales 1945 - 2010	L1 + L2	théorie / histoire	2	bi-mensuel	vendredi	15h - 20h	/
p. 62	C. Longbois-Canil	Metamorphose(s) de la peinture française de David...	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	mardi	9h - 11h30	/

M

p. 62	M.-F. Martin	Processus de création : soi / le monde / l'art	L2	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		A0 168
p. 62	P. Martin	Approche d'une pratique contemporaine : l'écriture...	L2	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		A0 169
p. 62	B. Martin	Dessiner en série	L1	pratique	1	hebdo	mercredi	9h - 11h30	A1 174
p. 63	B. Martin	Image-document et pratique graphique	L1	pratique	2	hebdo	vendredi	9h - 11h30	/
p. 63	B. Martin	Objet du quotidien, objet hybride...	L1	pratique	1	hebdo	vendredi	12h - 14h30	A1 172
p. 63	B. Martin	Pratique graphique, lettre et image	L1	pratique	2	hebdo	mercredi	12h - 14h30	/
p. 63	B. Martin	Objet et accessoire dans les pratiques contemporaines	L2	pratique	2	hebdo	vendredi	12h - 14h30	/
p. 63	B. Martin	Suivi de stage	L2	stage	1	hebdo	mercredi	12h - 14h30	A 282

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 63	B. Martin	Suivi de stage	L2	stage	2	hebdo	mercredi	9h - 11h30	/
p. 63	R. Martinez	J'ai des jolies photos à vous montrer. Que montre-t-on quand…	L3	pratique	1	hebdo	lundi	12h - 14h30	A 067
p. 63	R. Martinez	J'ai des jolies photos à vous montrer. Que montre-t-on quand…	L3	pratique	2	hebdo	lundi	12h - 14h30	/
p. 64	F. Masanès	Aux origines de l'art moderne : la peinture entre 1819 et 1919	L1	théorie + découverte	1	hebdo	vendredi	9h - 11h30	A1 174
p. 64	F. Masanès	Le retour à l'ordre : l'art de 1919 à 1949	L1	théorie + découverte	2	hebdo	vendredi	9h - 11h30	/
p. 64	F. Masanès	Atelier d'écriture et critique d'art	L1 + L2	théorie / histoire	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/
p. 65	V. Mesaros	Photos montages : représentation du corps vs figure…	L1	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 65	J. Michalet	Subversions et conventions – Le sujet créateur face…	L1	théorie + découverte	2	hebdo	vendredi	15h - 17h30	/
p. 65	J. Montenot	Les concepts fondamentaux de l'esthétique (textes…	L2 + L3	théorie / histoire	2	hebdo	vendredi	12h - 14h30	/
p. 65	A. Monvoisin	Fictions & Cie	L3	pratique	1	hebdo	vendredi	12h - 14h30	A 282
p. 66	A. Monvoisin	Pratiques élargies du dessin	L2	pratique	2	hebdo	vendredi	12h - 14h30	/
p. 66	F. Müller	Typographie élémentaire	L3	pratique	1	hebdo	mercredi	15h - 17h30	A1 175
p. 66	F. Müller	Typographie élémentaire	L3	pratique	2	hebdo	mercredi	15h - 17h30	/
p. 45	F. Müller	Cycle de conférences : mrcrdsgn	L3	conférence	1 + 2	spécial	mercredi	18h - 20h30	A1 172

N

p. 66	P. Nardin	Images animées	L1	pratique	1	intensif	23 sept. → 27 sept.		A1 172
p. 66	P. Nardin	Effacer, défaire, dérégler : une esthétique de la perte	L2 + L3	théorie / histoire	1	hebdo	mardi	9h - 11h30	A 061
p. 67	P. Nardin	Effacer, défaire, dérégler : approches pratiques	L2 + L3	pratique	2	hebdo	lundi	15h - 17h30	/
p. 67	P. Nys	*Five Easy Pieces*	L1 + L2	/	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		A 062

O

p. 67	M. Okubo	Exposition de soi et dispositifs mobiles	L1 + L2	théorie / histoire	1	hebdo	jeudi	9h - 11h30	A1 175
p. 68	M. Okubo	Création des romans selon la nouvelle dramaturgie…	L1 + L2	pratique	2	hebdo	jeudi	9h - 11h30	/
p. 68	K. Ozga	Marathon de dessin	L1	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		A 283
p. 68	K. Ozga	Sculpture / modelage : le corps	L2	pratique	1	hebdo	lundi	9h - 14h30	A 283
p. 68	K. Ozga	Sculpture, entre forme et objet : une semaine, un matériau	L2	pratique	1	hebdo	lundi	9h - 11h30	A 283

P

p. 69	S. Phay-Vakalis	Le miroir dans l'art contemporain	L2	théorie / histoire	1	intensif	23 sept. → 27 sept.		A1 174
p. 69	F. Poli	Nouveau espaces nouveaux matériaux	L1	théorie / histoire	2	hebdo	lundi	9h - 11h30	/
p. 69	M. Preston	Art et ethnographie	L2 + L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 69	M. Preston	Diaporama photographique	L1	pratique	1	hebdo	vendredi	9h - 11h30	A1 172
p. 69	F. Py	Introduction à la recherche : projet tutoré	L3	projet	1	hebdo	mardi	18h - 20h30	A 062
p. 70	F. Py	Histoire de la représentation de l'espace	L1	théorie + découverte	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	A 062
p. 70	F. Py	Histoire de la représentation de l'espace	L1	théorie + découverte	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/
p. 70	F. Py	Actualité du surréalisme	L3	conférence	1 + 2	spécial	samedi	12h - 17h30	/

R

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 70	J. Renard	Introduction aux politiques culturelles	L3	théorie / histoire	1	hebdo	jeudi	18h - 20h30	Amphi Y
p. 70	J. Renard	Problématique des poltiques culturelles	L3	théorie / histoire	2	hebdo	jeudi	15h - 17h30	/
p. 71	P.-L. Rinuy	La sculpture, aujourd'hui	L3	théorie / histoire	1	intensif	23 sept. → 27 sept.		A 072
p. 71	S. Rolet	Proportion, idéal, canon dans l'art antique	L2 + L3	théorie / histoire	2	hebdo	/	/	/
p. 71	S. Rolet	Le pilote et la chute : commencer et finir dans les séries...	L2 + L3	théorie / histoire	2	hebdo	/	/	/
p. 72	A. Roquigny	Art numérique et création Internet	L3	conférence	2	spécial	lundi	18h - 20h30	/
p. 72	O. Rosenthal	Atelier d'écriture	L2 + L3	pratique	2	hebdo	mardi	12h - 14h30	/
p. 72	P.-L. Roubert	Histoire de la photographie ancienne (1839-1910)	L1 + L2	théorie / histoire	1	hebdo	jeudi	9h - 11h30	Amphi Y
p. 72	P.-L. Roubert	Histoire de la photographie moderne (1910 - 1980)	L3	théorie / histoire	2	hebdo	mercredi	9h - 11h30	/
p. 73	T. Ruiz	Le temps comme matériau	L2 + L3	pratique	1	hebdo	mardi	9h - 11h30	A1 175
p. 73	T. Ruiz	Trucage	L2	pratique	1	intensif	17 sept. → 21 sept.		C 204

S

p. 73	A. Sà	L'image naturelle	L1	pratique	2	intensif	juin		/
p. 73	A. Saint-Jevin	Sur les traces de l'inconscient dans l'oeuvre	L1	pratique	2	hebdo	/	/	/
p. 74	A. Saint-Jevin	Suivi des stages	L2	stage	1	/	/	/	/
p. 74	A. Saint-Jevin	Suivi des stages	L2	stage	2	/	/	/	/
p. 74	M.-A. Schatt	Dessin / hors champ	L3	pratique	1	bi-mensuel	mardi	9h - 14h30	A 283
p. 74	M.-A. Schatt	Autour du livre d'artiste	L3	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 74	P. Segond	Expositions	L1	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 74	P. Segond	Expositions	L2	pratique	/	intensif	juin		/
p. 75	P. Segond	Mais que se passe-t-il en art contemporain ?	L1	théorie / histoire	1	hebdo	jeudi	15h - 17h30	Amphi Y
p. 75	I. Segura Lara	Créations transversales : de la photographie au multimédia	L1 + L2	pratique	1	hebdo	jeudi	12h - 14h30	A 072
p. 75	I. Segura Lara	Méthodologie de la création plastique et théorique à travers...	L3	théorie / histoire	2	hebdo	jeudi	12h - 14h30	/
p. 75	F. Serain	Dispositif de médiation culturelle et art contemporain	L3	pratique	1	bi-mensuel	mardi	18h - 20h30	INHA
p. 76	V. Servoz	Conférences métiers de l'enseignement artistique	L3	conférence	1	spécial	mercredi	15h - 17h30	A 072
p. 76	F. Soulages	Exister et créer	L3	théorie / histoire	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	A0 169
p. 76	F. Soulages	Géoartistique et géopolitique	L3	théorie / histoire	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/

T

p. 77	A. Torcu	L'espace pictural	L1 + L2	pratique	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	A 280

V

p. 77	N. Vadori-Gauthier	Le corps en action	L1	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 77	N. Vadori-Gauthier	L'art et la vie : actions performatives	L2 + L3	pratique	2	intensif	juin		/

Renvoi	Enseignant	Intitulé de cours	Niveau	Index EC	Semestre	Fréquence	Jour	Horaire	Salle
p. 77	N. Van Doxell	Les différentes postures du banal dans la photographie…	L1	pratique	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	A 282
p. 78	N. Van Doxell	Les notions de quotidien et de réalité dans l'art contemporain	L1 + L2	pratique	1	hebdo	mardi	18h - 20h30	A 282
p. 78	N. Van Doxell	Techniques et pratiques de la photographie	L2	pratique	1	intensif	23 sept. → 27 sept.		A 282
p. 78	E. Verger	La médiation de l'art contemporain	L3	pratique	1	hebdo	mercredi	9h - 11h30	A 072
p. 79	E. Verger	Conception et pratiques de la médiation de l'art…	L3	pratique	2	hebdo	mardi	15h - 17h30	/

W

p. 79	G. Wagon	Territoire et cinéma	L1	pratique	1	hebdo	mardi	15h - 17h30	A1 175
p. 79	G. Wagon	Faire un film	L1	pratique	2	intensif	juin		/

Y

p. 79	X. Ye	Calligraphie chinoise, image de l'écriture	L2	pratique	1	hebdo	mardi	12h - 14h30	A 282
p. 80	X. Ye	Carnet de croquis	L1	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 80	X. Ye	Peinture chinoise, écriture de l'image	L2	pratique	2	hebdo	mardi	12h - 14h30	/
p. 80	X. Ye	Livre d'enfant illustré	L1	pratique	2	hebdo	lundi	12h - 14h30	/

Z

p. 80	Y. Zhao	Mots, images, sens : initiation à l'art pictural chinois	L1	pratique	1	intensif	janvier		/
p. 80	Y. Zhao	Mots, images, sens : initiation à l'art pictural chinois	L1	pratique	2	intensif	juin		/
p. 81	M. Zilio	Techniques et invention de soi	L1	théorie / histoire	1	hebdo	mercredi	9h - 11h30	A 061
p. 81	M. Zilio	Cultures et imaginaires numériques	L1	pratique	1	hebdo	vendredi	15h - 17h30	A 280

A

DONALD ABAD
La vidéo de poche

À l'aide de leurs téléphones portables, les étudiants devront réaliser un film. Le genre étant libre, cela pourra être un travail documentaire, une narration, une performance, une vidéo artistique, une vidéo lettre, etc. Le choix du médium téléphone portable n'est évidemment pas anodin et influe complètement sur la technique de tournage, mais aussi et surtout sur l'écriture même du projet. Discret, secret, confident, affiché, le téléphone portable est par essence une excroissance du corps humain, outil de communication, porte-parole et oreille sur le monde. En théorie, nous verrons : le travail sur les valeurs de cadre, la composition d'une image, l'effet *koulechov*, le plan-séquence, la narration, etc. En technique, nous verrons : la manipulation de vidéo-caméra et appareil photo, l'optique (balance des blancs, profondeur de champ, etc.), la prise de son, le titrage, le montage vidéo et audio sous Premiere pro (ou Final cut pro). La dernière journée donnant lieu à une projection collective et commentée par l'ensemble de la classe.

DONALD ABAD
De l'image animée à la vidéo

Au cours d'une semaine d'intensif, nous étudierons et réaliserons plusieurs films qui mettront en jeu les différentes techniques d'animation et de réalisation ainsi que leurs enjeux scénaristiques et pratiques. Nous passerons aussi par les champs d'écriture de l'image par image (stop motion, déplacement dans une image fixe, animation par plans, gif animé), du tourné / monté pour en arriver au plan-séquence vidéo. En théorie, nous verrons : le travail sur les valeurs de cadre, la composition d'une image, l'effet *koulechov*, le plan-séquence, etc. En technique, nous verrons : la manipulation de vidéo-caméra et appareil photo, l'optique (balance des blancs, profondeur de champ, etc.), le script et traitement par lot sous Photoshop, l'animation sous Premiere pro (ou Final cut pro), le montage vidéo et audio sous Premiere pro (ou Final cut pro). La dernière journée donnant lieu à une projection collective et commentée par l'ensemble de la classe.

GUILLAUME ALLARD
Design graphique à l'écran : mise en pages, interactivité et programmation

Ce cours propose une initiation pratique au design graphique en abordant les spécificités inhérentes à la création de sites web. Trois plans majeurs seront abordés en parallèle : le plan graphique où se poseront les questions de forme, de lisibilité, d'expérimentation visuelle et de composition typographique. Le plan interactif où l'on s'intéressera à l'expérience de l'utilisateur, à la navigation et à l'architecture globale du site. Le plan technique où l'on traitera de la programmation dans les langages spécifiques du web. Cet apprentissage passera principalement par l'expérimentation pratique. • Cours jumelé avec celui de Vanessa Goetz « Design graphique – Édition papier ». Inscription obligatoire pour les deux cours et pour les deux semestres, l'ensemble donnant lieu à deux EC pratiques pour l'année complète. Ils occuperont le même créneau horaire et alterneront une semaine sur deux.

B

CYRIL BARDE
Écrivains critiques d'art, de Diderot à Proust

De Diderot à Proust, il s'agira d'étudier les métamorphoses de la critique d'art des écrivains, en nous demandant ce que le texte fait à l'image, mais également de ce que l'image fait au / du texte. Quels rapports entre littérature et peinture suppose cette critique des écrivains ? Quelles solidarités ou rivalités instaure-t-elle entre le visible et le verbal ? En quoi constitue-t-elle le laboratoire de nouvelles formes littéraires ? Quels débats suscite-t-elle face à l'émergence d'une critique d'art professionnelle ? S'il sera beaucoup question de peinture (considérée comme sœur de la littérature en vertu du célèbre *ut pictura poesis*), le corpus envisagera également les textes d'écrivains qui se sont intéressés à la mode et aux arts décoratifs.

LAETICIA BENAT
La photographie, notions et pratique de base

L'objectif de cet intensif sera d'apporter les notions de base d'une pratique photographique, qu'elle soit argentique ou numérique (du compact au reflex en passant par le polaroïd ou le téléphone portable). Seront abordées les notions de luminosité et d'exposition, de profondeur de champ et de mise au point, et de cadrage. La mise en pratique de ces notions se fera par la réalisation d'images par petits groupes.

LAETICIA BENAT
La photographie, comme inscription du quotidien

Nous vivons tous quelque chose que nous appelons notre quotidien. Il s'agira d'aborder la quotidienneté comme un immense laboratoire à ciel ouvert. Par le biais de la photographie et la notion de prise de notes, nous tenterons une représentation en dehors de la dévalorisation que le regard habituel peut lui donner. Il sera question de re-voir le quotidien (pour effacer les réponses visuelles toutes faites) de le sortir de l'évidence et de le retranscrire.

VALÉRIE BERT
Arrête de raconter des histoires !

Nous aborderons les processus et méthodes de création d'images autour des notions d'autobiographie et d'autoportrait dans le contexte de l'art contemporain, par un travail pratique lié aux notions de quotidienneté et de réalité dans la production photographique, et des exemples d'artistes et cinéaste (S. Calle, H. Korinne, etc.). Les étudiants élaboreront et développeront un travail, avec des rendez-vous et des dates de rendu réguliers. C'est la recherche d'une forme, d'une production

et d'une vision personnelle questionnant notre monde qui doit s'affirmer.

PASCAL BONAFOUX
Les sept lieux de l'art, du cloître à la place publique

Énumérer dans l'ordre chronologique le roman, le gothique, la Renaissance, le baroque, le classicisme, le rococo, etc., et égrener, toujours dans l'ordre chronologique, ces « appellations contrôlées » qui sont sans doute pratiques, ne suffit pas. Ces mêmes appellations sont, d'une certaine manière, fallacieuses. C'est pourquoi ce cours, au premier semestre, se propose, pour donner les repères essentiels de l'histoire de l'art en Europe du IXe au XXIe siècle, de conduire à travers des lieux symboliques qui permettent de mettre en évidence les « attendus » qui ont justifié les formes diverses de l'art. Au premier semestre, cette « visite » va, du IXe au XVIIe siècle, du cloître à la cathédrale, au studiolo et à la place publique.

PASCAL BONAFOUX
Les sept lieux de l'art, du salon au musée

À partir du XVIIIe siècle, en Europe, les œuvres ont commencé de ne plus s'adresser qu'à la seule église et aux seuls princes. Le cours se propose donc, dans la suite ce qu'il a été au premier semestre, de traverser trois lieux symboliques qui permettent de mettre en évidence les formidables transformations de la place de l'art en Europe jusqu'au début du XXIe siècle : le salon, la gare et le musée. Comme celui du premier semestre, ce cours invitera à prendre conscience de la complexité dont il faut tenir compte pour aborder une œuvre d'art. Et à s'interroger à propos des multiples définitions de l'art lui-même qui auront été proposées au cours du seul XXe siècle…

PASCAL BONAFOUX
Paris / art(s)

Ce cours se propose, grâce à des visites dans des quartiers et des musées de Paris de provoquer chacun(e) à prendre conscience de l'importance de la rencontre avec une œuvre. Ce cours se tiendra soit dans des rues de Paris, dans divers quartiers comme le Marais, ou encore dans divers musées dont, par exemple, le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
• 30 étudiants maximum, inscriptions acceptées par ordre d'arrivée.

ÉRIC BONNET
Images, textes et sonorités

Comment textes, mots, sons, peuvent-ils informer une pratique artistique et rencontrer l'image et le matériau ? Nous partirons de courts textes, fragments et poèmes, comme mise en place d'une pratique et d'un projet. Poésies de Schwitters, textes automatiques des surréalistes, textes de Michaux, de Beckett, de Perec, de Penone, de Nauman, etc. serviront de point de départ pour la pratique des étudiants qui réaliseront des productions dans différents médiums. Nous interrogerons la place du mot dans l'œuvre plastique et visuelle et le rôle possible de la voix.

SABINE BOUCKAERT
Figures d'images en mouvement

À partir d'un corpus d'œuvres, sur lequel nous nous appuierons en références, et des problématiques posées par les nouvelles modalités de dispositifs d'images en mouvement, il s'agira de développer un projet personnel. Ce cours prend en charge l'enseignement des techniques de tournage, des systèmes de capture numérique, des techniques de montage virtuel et de postproduction, des différents types de modalités des dispositifs vidéo.

SABINE BOUCKAERT
Stratégies du dessin à dessein photographique

À partir d'un certain type de processus matériel et technique, de certains gestes ou démarches, nous envisagerons les rapports du dessin à la photographie. À partir des questions de relations ligne / marque / surface / support, trait / trace / effacement, figure / empreinte, icône / index, négatif / positif, les stratégies des dessins de la tradition sont mises en relation avec le dessin aujourd'hui. Noircir, effacer, recouvrir, révéler la surface, calquer / décalquer, dessiner avec la lumière seront autant de processus qui dans la mise en série peuvent s'articuler avec différents matériaux iconographiques. Le dessin pourra ensuite s'articuler à la photographie comme support ou comme image.

SABINE BOUCKAERT
Dessin et installation / exposition

Dessiner ne se pose plus seulement en terme de tracé physique et matériel du trait ou de la ligne. À partir de propositions thématiques, l'expérimentation ouvrira le dessin à son déploiement dans l'espace. Il s'agira d'expérimenter des situations de transposition des limites conventionnelles du papier pour explorer celles d'un mur, d'un sol, d'un lieu, avec pour problématique l'entre-deux, entre dessin et objets, dans une proposition d'accrochage et/ou installation. Œuvres en références : Petra Mrzyk & Jean-Francois Moriceau, Tatiana Trouvé, Erwin Wurm, Claude Levêque, Emmanuel Régent, et beaucoup d'autres.

MAGALI BOUDISSA
Sémiologie de l'image fixe

Ce cours a pour objectif d'aborder l'image dans une orientation sémiotique. Pour ce faire, on développera cette approche conceptuelle de l'image et de son langage dans une progression heuristique allant des éléments les plus simples aux plus complexes. Nous appréhenderons ainsi dans un premier temps l'image comme un ensemble de signes, à partir des théories fondatrices de Charles S. Pierce et Ferdinand de Saussure. Notre étude se portera ensuite sur les signes iconiques et plastiques qui composent l'image (traits, couleurs, formes, textures, composition, cadrage, etc.), ainsi que les figures de rhétorique et les liens qui peuvent se tisser entre image et texte. Enfin, la complexité des enjeux mis en œuvre dans la réception d'une

image, et l'importance d'étudier son contexte de création en amont feront l'objet d'une attention particulière afin de permettre aux étudiants d'en faire une interprétation analytique solide. Chaque cours s'appuiera sur l'étude d'images de natures différentes (photographie, dessin, peinture, etc.), avec une place privilégiée pour les images publicitaires dont les enjeux didactiques ont été mis en lumière par Roland Barthes.

MAGALI BOUDISSA
Bande dessinée et art contemporain en dialogue

Ce cours a pour but d'explorer les rencontres multiples et protéiformes entre la bande dessinée et d'autres arts contemporains tels que le cinéma, la littérature, la peinture, la photographie, le dessin animé et les jeux vidéo. À travers ces rencontres, nous chercherons à comprendre les liens qui se tissent entre bande dessinée et art contemporain, en mettant en lumière les points de jonction, mais aussi les lignes de séparation qui constituent ces relations. Nous aborderons ainsi de multiples enjeux théoriques permettant aux étudiants de replacer la bande dessinée dans le contexte plus vaste de l'art contemporain dont elle fait partie, d'aborder les enjeux qui sont au cœur de l'intermédialité, des théories de l'adaptation et de la transécriture, et enfin d'envisager de manière pluridisciplinaire la « narrativité intrinsèque » de la bande dessinée, dont la nature hybride place les enjeux narratifs et esthétiques au carrefour de nombreuses disciplines.

C
|

ISABELLE CHARRIER
Japon - Occident : regards croisés

Nous mettrons en parallèle les deux mouvements artistiques à savoir le japonisme en Europe et l'occidentalisme au Japon pour comprendre ce que chacun recherche dans « l'autre » culture. Ensuite nous arriverons aux expériences communes de l'avant-garde au XXe siècle. Ainsi pourra-t-on mieux comprendre les interactions qui ont eu lieu entre les civilisations extrême-orientales et occidentales. Mais on se rendra compte aussi que les différences perdurent dans la conception spécifique de la tradition face à la modernité. Nous nous focaliserons sur les œuvres modernes et contemporaines. Nous nous référerons aux traités de peinture tels que ceux de Kandinsky, Malevich pour l'Occident et aux écrits japonais contemporains traduits en français dans le catalogue du Centre Pompidou *Le Japon des avant-gardes*.
• Ce cours est la suite du cours « Approche comparative de la notion de représentation ».

ISABELLE CHARRIER
Japon : tradition et modernité

Le thème de tradition et modernité permet de comprendre l'évolution de l'art japonais. En effet nous étudierons comment s'est effectuée cette transition vers la modernité. S'agit-il d'une rupture totale par rapport à la tradition, s'agit-il d'une occidentalisation ? En fait nous étudierons les caractéristiques de l'introduction de la modernité à la japonaise à travers la comparaison des œuvres anciennes et contemporaines, la comparaison des œuvres contemporaines japonaises et occidentales. Nous mettrons en valeur les divers courants proprement japonais. Nous nous référerons aux traités sur l'art japonais traduits en français, aux écrits sur l'art moderne et contemporain japonais en les mettant en parallèle avec les traités d'art moderne et contemporain de l'occident.

ANNA CHEVANCE
Design graphique : de la lettre au livre, la contrainte comme source de création

Réflexion relative à la contrainte en design graphique à travers la conception et le dessin d'alphabets à la manière des oulipiens qui, depuis 1960, inventent et exploitent de véritables systèmes d'écriture, dans le but d'ouvrir le champ des possibles de la création. Le cours se fera en trois étapes : « Expérimentation autour de la lettre », les étudiants réfléchiront à différentes contraintes potentielles pouvant être appliquées aux 26 lettres de notre alphabet latin, cet atelier sera un OuXPo temporaire portant le nom d'OuTyPo, Ouvroir de Typographie Potentielle ; « Production d'un alphabet », une piste développée de la lettre A à la lettre Z ; « Restitution sur papier », il s'agira de concevoir, mettre en pages, imprimer et façonner le spécimen typographique de l'alphabet développé. Exploration successive des potentialités formelles, plastiques et fonctionnelles des caractères typographiques, de la mise en pages et de l'objet livre lui-même.

ANNA CHEVANCE
Design graphique : l'image projetée

Les supports du design graphique sont, le plus souvent, divisés en deux grandes catégories : l'écran et le papier. Cependant, il existe d'autres voies d'expérimentation. L'image projetée est l'une d'entre elles. En s'appuyant sur une réflexion liée au texte, à la lettre et au message écrit, les étudiants devront monter un projet typographique pertinent en exploitant les potentialités de la projection. La projection peut se matérialiser de multiples manières : ombre et lumière, filtres colorés, usage d'un vidéo ou rétroprojecteur... Trois étapes viendront découper les cinq jours d'intensif : « Recherche d'un contenu » ; « Expérimentation plastique et graphique » ; « Restitution du projet », comment archiver l'image projetée ? Réflexion autour de la mémoire de l'œuvre éphémère.

ALAIN CIEUTAT ET FÉLIX MÜLLER
Mrcrdsgn

Ce cycle de conférences « mrcrdsgn » (prononcez mercredesign), donne la parole aux designers au sein de l'Université. Des designers « typographie / graphisme » et « objet » viennent présenter leurs travaux et leurs recherches. Huit conférences ouvertes à tous sont prévues sur l'année (les étudiants devront rédiger un commentaire analytique pour chacune de ces présentations).
• Le calendrier des interventions est consultable sur le site www.arpla.fr/canal1. Inscriptions (nom, prénom, numéro d'étudiant, niveau) exclusivement par e-mail : aha_mail@club-Internet.fr

ÉTIENNE CORNEVIN
L'art qui rit, l'art qui fait rire, l'art de faire rire

Raymond Queneau disait : « Y a pas que la rigolade, y a aussi l'art ». Cétidonkivoulédirkelar, sarigolpa ? S'il avait raison, pourquoi ? Pourquoi l'art traditionnel est-il si peu propice à l'activation des zygomatiques ? Et l'art qui fait rire cesse-t-il pour autant d'être de l'art ? En compagnie d'un sérieux encore plus grand, mais en toute simplicité, on explorera dans tous les sens les non-sens apparents de ces créations paradoxales, d'Aristophane ou Lucien à Barbier ou Ramette en passant par Bosch, Rabelais, Arcimboldo, Goya, Jarry, Klee, Picasso, Duchamp, Ernst, et pas mal d'autres.

PAULINE COUTEAU
Arpenteurs de mondes

En faisant se rencontrer et dialoguer des musiciens, écrivains, philosophes, traducteurs, plasticiens ou encore des marcheurs et des ethnologues, l'objectif de ce cours est de parcourir des lieux qui font et donnent sens à la relation de l'humain à la Terre. Une ligne sera constituée par les corps, une autre d'expérimentations musicales, d'autres encore seront plastiques, « politiques », cinéma-tographiques, etc. Toutes se croisent pour dessiner les multiples milieux, arpentés, abordés, débordés… Une telle écriture de la Terre rendue sensible par ces cartographies sonores, corporelles ou littéraires tend à construire des situations qui mettent en valeur la fragilité de l'équilibre que chaque chemin tisse. Il s'agit donc de faire surgir ces cheminements par un voyage au cœur des lignes des mondes.

PAULINE COUTEAU
Voyages insensés ou l'hétérotopie de la pensée

Les interstices entre réel et fiction vus à travers le prisme des lieux, qu'il s'agisse du hors lieu (utopie), du non-lieu (atopie) ou de l'autre lieu de l'hétérotopie, sont au cœur de ce cours. Seront aussi abordées les questions de bords, de limites et de frontières dans la mesure où elles traitent du passage d'un monde à l'autre. En interrogeant certaines œuvres littéraires, cinématographiques, philosophiques, nous cheminerons entre incertitude du réel, fluctuation et mélodie des choses pour des voyages qui ont, en eux-mêmes, leur sens et leur fin…

MARTINE CRÉAC'H
Écrits sur l'art au XXe siècle

À partir de plusieurs recueils d'écrits sur l'art, nous nous interrogerons sur les spécificités de la critique d'art au XXe siècle, sur ce qui fait la cohérence d'un recueil de textes sur l'art, mais aussi sur ce qui, dans la peinture, interroge l'écrivain du XXe siècle.

MARTINE CRÉAC'H
Le parti pris des choses

Comment dire le banal ? Comment dire le sensible ? Comment dire la vie silencieuse ? Voici quelques questions qui seront abordées dans ce cours. L'étude ne se limitera pas à l'œuvre de Francis Ponge. Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

D

JEAN-MARIE DALLET
Cartes postales interactives

Appréhender conceptuellement et matériellement les principes de base de l'interactivité par la réalisation d'une narration délinéarisée mettant en scène et en jeu des images et des sons.

JEAN-MARIE DALLET
Les villes numériques

Nous envisageons de saisir puis d'explorer la relation formelle et conceptuelle entre une ville réelle et ses doubles virtuels. Quels rapports topologiques pouvons-nous explorer entre la ville et ses modèles ? Nous avons l'intention de procéder à une collecte de courtes vidéos à partir de séquences d'images et de sons tournées sur Paris et ses alentours. Dans notre proposition, ce sont donc les images captées puis mappées dans des architectures 3D qui constituent et révèlent l'existence d'une ville. Les modèles de visualisation de la base de données sont totalement à imaginer et à rejouer durant l'atelier. À partir du matériau audiovisuel collecté, les différents paramètres filmiques mis en jeu et mis en scène au moment de la projection-performance, ne sont en rien prédéfinis, mais réinventés au cours de l'atelier.

JEAN-MARIE DALLET
Jouez moi !

À partir de courtes séquences filmées, nous organiserons des récits interactifs qui mettent en scène des objets du quotidien. On utilisera pour cela des images vidéo et des sons enregistrés à l'aide de caméras et/ou de téléphones portables.

JEAN-MARIE DALLET
Art, science et interactivité

Le cours se propose de donner les connaissances théoriques et les références artistiques essentielles sur l'invention et l'évolution d'un art des machines qui mêle, à partir des années 1950, les artistes aux scientifiques et aux ingénieurs. Pour brosser les grands traits de cette histoire, nous-nous appuierons sur les différents mouvements artistiques et les créations des artistes qui des années 1950 à la fin des années 1970 ont construit des œuvres de référence : le mouvement De Stilj, le Bauhaus, le New Bauhaus à Chicago, le Black Mountain College, E. A. T., Jean Tinguely, Andy Warhol, Robert Rauchenberg, Manfred Mohr, Michael Naimark, Jeffrey Shaw, etc.

MANUELA DE BARROS
Vampires, cyborgs et autres monstres

On interrogera l'actualité et le sens de ces figures du monstrueux que l'on trouve aussi bien dans la littérature que dans les arts visuels ou au cinéma, du point de vue artistique, historique, philosophique, psychanalytique ou scientifique.

CATHERINE DE SMET
Histoire du design graphique : la question moderne

La modernité typographique de la fin du XIXe siècle aux années 1930 : une approche des formes graphiques et typographiques des débuts du XXe siècle, de la mise en pages du livre aux affiches et aux enseignes. En s'appuyant sur l'analyse des œuvres et sur la lecture de textes critiques, on examinera la question de la modernité graphique, telle qu'elle se développe au fil de ces décennies.

CATHERINE DE SMET
Le design graphique aujourd'hui : initiation critique

À partir de lectures spécialisées et en s'appuyant sur l'actualité du graphisme, on explorera au cours de cet intensif, la diversité de la création en design graphique. Exercices de description et de commentaires critiques. Approches méthodologiques.

MICHELLE DEBAT
Photographie : image appliquée / image artistique (1890 - 1939)

En s'appuyant sur la période historique des avant-gardes européennes (1890 - 1939), nous dégagerons, à partir des principaux mouvements artistiques de l'époque, la place de la photographie en tant qu'image appliquée et/ou image artistique en convoquant les figures emblématiques des photographes reconnus et les formes expérimentales qu'aura mises en œuvre la photographie à travers ses usages et les nouveaux supports de diffusion.

VÉRONIQUE DELANNAY
Rêves

Notre parcours part de l'expérience du rêve, pour aboutir à la réalisation de propositions (sons, photos, vidéos, textes, installations). Nous étayons notre réflexion par une approche croisée d'œuvres littéraires, psychanalytiques (Freud, *Sur le rêve* ; *L'interprétation des rêves* ; J.-B. Pontalis, *Entre le rêve et la douleur*) et cinématographiques (avec comme possibles : *La science des rêves* de Michel Gondry ; *Généalogie d'un crime* de Raoul Ruiz ; *Mulholland Drive* de David Lynch, *Je t'aime, je t'aime* d'Alain Resnais ; *Dreams* de Kurosawa, *DR9 – Drawing restraint 9* de Matthew Barney, etc.).

VÉRONIQUE DELANNAY
L'invention de soi : formes, images, récits

De la pratique du journal à l'autobiographie, nos propositions seront diverses : textes, bandes dessinées, dessins, blogs, environnements sonores, photographies, vidéos… Nous tenterons, avec les moyens de l'art, de transcrire, de transformer ou de réinventer la vie. Nous pourrons aussi nous inviter dans les territoires de la fiction. Je pense aussi aux *hupomnêmata* tels que décrits par Michel Foucault, « des carnets individuels qui servaient de carnet de notes […] À l'intérieur de ces carnets, on mettait des citations, des extraits d'ouvrages, des exemples d'actions », mais pour notre part nous y composerons aussi des images. Notre champ sera ouvert : arts plastiques, cinéma, littérature, bande dessinée…

VÉRONIQUE DELANNAY
À la rencontre de la pensée de Gilles Deleuze

De manière nomade, nous traverserons quelques textes de Gilles Deleuze. Nous nous arrêterons sur ses deux ouvrages sur le cinéma (*L'Image-mouvement* ; *L'Image-temps*). Nous nous immergerons dans quelques films pour mieux comprendre comment chez Gilles Deleuze la pensée se construit par un « dialogue » avec les œuvres. Sans oublier à notre tour de créer des textes, des images, des performances…

VÉRONIQUE DELANNAY
L'image, la parole, l'écrit : l'artiste un ethnographe pas comme les autres

Il s'agira ici d'explorer une figure spécifique de l'artiste contemporain qui ne se veut ni découvreur du monde (ou d'un ailleurs) ni inventeur d'un monde, mais montreur, médiateur, documentariste, photographe, preneur de sons ou d'images de son environnement. Cet artiste cherche avec les outils de la technologie, mais pas seulement, à enregistrer notre monde. Nous retiendrons particulièrement le caractère descriptif, la question de l'enregistrement, la démarche du témoignage, tout cela sans exclure du processus le possible mouvement de la fiction.

VÉRONIQUE DELANNAY
Suivi des stages

Permanence hebdomadaire pour le stage de deuxième année de licence. Il vous est proposé un accompagnement pour réfléchir ensemble au travail à élaborer. Nos rencontres seront l'occasion d'un suivi individualisé pour la mise en forme des rapports de stage. Nous privilégierons des rendus dans des formes différentes et appropriées à la pratique de terrain.

CHRISTIAN DELECLUSE
Créer avec le hasard

Ce cours sera dédié aux œuvres et aux démarches artistiques qui font intervenir le hasard. Nous nous interrogerons sur les différentes intentions artistiques poursuivies par les artistes travaillant avec le hasard : disparition de l'auteur ? Dématérialisation de la pratique artistique ? Déplacement du centre d'intérêt du résultat produit vers le processus de création ? On étudiera un corpus d'œuvres selon l'angle des rapports entre les intentions artistiques poursuivies et la technique développée par l'artiste. Certaines œuvres qui reposent sur des processus numériques seront disséquées du point de vue du niveau de contrôle qu'il cherche à atteindre dans ses projets. On en profitera pour introduire des outils de création numérique comme Processing ou Pure Data, dans l'optique d'explorer les potentialités de ces outils pour la création générative. Le cours offrira des passerelles entre théorie et pratique. Les étudiants formalisant les questions théoriques à partir d'études de cas d'œuvres déjà réalisées, ou bien en se confrontant eux-mêmes à la pratique. Deux moments seront particulièrement dédiés à la pratique : le premier s'attachant à expérimenter avec les processus génératif au sens large, le deuxième en y associant la contrainte d'utiliser des outils numériques de création qui auront été présentés pendant le cours.

KÉVIN DONNOT
Design graphique : écran et papier

Cet intensif propose d'interroger les relations qu'entretiennent papier et écran par la mise en pratique des outils spécifique du design graphique : mise en page, gestion de la typographie, composition, lisibilité, interaction avec l'utilisateur, etc. Il s'agira pour chacun de réaliser un projet abouti et techniquement viable, sur les cinq jours de la semaine.
• Ce cours, mené conjointement avec Élise Gay, est réservé en priorité aux étudiants ayant suivi le cours « Design graphique à l'écran : mise en pages, interactivité et programmation » de Guillaume Allard et « Design graphique — Édition papier » de Vanessa Goetz.

E

NIKOLAOS EVANGELOPOULOS
Apotypomata — De la matière

Le rapport du « contact » à l'acte artistique. Dans la problématique « l'empreinte du corps est-elle une ichnographie ? », la trace du corps s'inscrit sur le papier selon l'expérience et l'action, la réaction de l'intérieur à la pression extérieure ; toujours en quête de contact avec l'image latente du corps, par élimination de la distance. Dialogue avec l'expression et la pratique artistique, établi par des passages à travers l'art ; dans l'espace d'une pratique photographique, dialogue-action avec le corps-image, en quête de ses limites et interprétations. Nous tenterons de trouver l'espace unique du corps et de son image ; de trouver ses traces, sa représentation et, peut-être, son fantôme digital ; un rapport entre moi et l'autre, l'ouvert et le clos, l'avant et l'après. Dans cette perspective, nous proposons un atelier théorique et pratique comme méthode d'analyse et de mise en pratique de ces réflexions, avec des impressions noir et blanc directes sur papier photographique en utilisant des parties du corps humain.

NIKOLAOS EVANGELOPOULOS
Meta-photographie

Peut-être suis-je le seul à le voir ? Une approche des différents langages de la création plastique que sont la photo, la vidéo et l'installation, où seront analysés et pratiqués les processus de « déconstruction » et « reconstruction » de l'image, considérant l'espace du papier photographique ou de l'écran d'ordinateur comme chantier de création artistique. Il s'agit ici de parcourir le champ du langage visuel à travers la composition plastique, en explorant plus particulièrement certaines artères telles que la structure (cadre, composition, construction fragmentaire), le point de vue, l'évènement et la trace, le passage d'un lieu à un autre. Chaque jour, les exposés théoriques seront suivis d'une mise en pratique (par exemple, projections multiples sur différents niveaux et surfaces : cadrage et capture de nouvelles images). En fin de parcours, exposition collective avec présentation orale individuelle.

F

CLAIRE FAGNART
Histoires et théories de l'art

Parcours historique et chronologique visant à mettre en évidence les relations entre histoire de la philosophie, histoire des théories de l'art et histoire de l'art autour de la question de la distance. Ce cours sera l'occasion d'acquérir des repères théoriques et historiques indispen-sables à l'étude de l'art tout en introduisant une réflexion sur l'historicité de l'art, sur les notions de modernité, d'entité, de clôture, sur les notions de postmodernité, de surdétermination, de complexité et de continuité.

CLAIRE FAGNART
ET NATHALIE DESMET
Écritures critiques

À partir de l'exposition qui aura lieu en septembre à la galerie 22,48 m² intitulée *Play / Display* (30, rue des Envierges – 75020 Paris) et en collaboration avec les artistes et le commissaire, un atelier d'écriture où nous explorerons divers modes d'écriture – de l'ekphrasis aux jeux avec contraintes, de l'écriture fictionnelle à l'écriture interprétative, etc. Les matinées à Paris 8 introduiront de manière théorique à ces exercices.
• Effectif limité à 20 étudiants.

EMMANUEL FAURE-CARRICABURU
Paysages, natures mortes, portraits, scènes de genre, peintures d'histoire : les genres picturaux en question

D'où viennent les genres en peinture ? Quelles sont leurs fonctions symbolique et sociale ? Comment ont-ils évolué depuis l'Antiquité de Platon et Aristote jusqu'à leur institutionnalisation au XVIIe siècle en France ? Peut-on vraiment se passer des genres ? La notion de genre a été discréditée pour son caractère normatif et universalisant, pour son incapacité à rendre compte de l'équivocité et l'unicité de chaque œuvre, et réduite à n'être qu'un outil au service d'un catalogue classificateur. Insupportable, elle est pourtant indissociable des œuvres qu'elle informe. Car toute œuvre ne s'y résume pas, mais existe en relation avec un ensemble de règles qui en constituent le dehors.

EMMANUEL FAURE-CARRICABURU
De l'Antiquité jusqu'à l'art numérique : figure et visage dans l'histoire de l'art

Le visage est autant un sujet de fascination qu'un lieu éminent de signification. Des mythes transmis depuis l'Antiquité, en passant par le processus d'individuation dont il est le signe pendant la Renaissance, il traverse l'art occidental. Sa représentation, qu'elle masque et/ou révèle la singularité des hommes, n'est pas seulement l'histoire d'une aventure individuelle, mais aussi collective et sociale. Nous en étudierons les différentes facettes : visages d'un Dieu infigurable, portraits de pouvoir fondant l'autorité des puissants, d'un peuple anonyme, de monstres ou de fous… Au travers des théories

qu'il a suscitées, telles que la science physiognomonique ou encore les théories racialistes, nous interrogerons les imaginaires qui sont associés au visage.

CAROLE FÉKÉTÉ
De l'enregistrement à la traduction

Pour introduire cet atelier, nous regarderons des photographies et des films qui présentent une dimension réflexive sur l'image en tant qu'enregistrement. Tout enregistrement suppose un principe de trace et d'empreinte dont l'économie, entre le reliquat et la perte, met en jeu des lois qui régulent aussi les fonctions de la mémoire. À partir d'extraits de textes de Georges Perec, notre attention se portera sur le dialogue entre le choix d'un sujet, l'élaboration de son image et les caractéristiques de son inscription. Les étudiants arriveront avec un projet à mettre en œuvre grâce ou à partir d'une image obtenue par contact lumineux et seront autonomes concernant le matériel (appareils numériques ou argentiques, téléphones, ordinateurs, caméras, etc.).

ELOY FERIA
Pratiques émergentes et art contemporain

Cet EC semestriel propose de mettre en place des pratiques collaboratives, de concevoir des dispositifs de pensée, de développer les pratiques furtives, en relation à notre environnement social, naturel et mental. Nous aborderons les relations qu'entretiennent les pratiques artistiques et la société contemporaine. Nous disposerons d'ordinateurs, de connexions à Internet, de programmes de montage vidéo, de matériel audiovisuel. Pratique des arts à l'université.

ELOY FERIA
Art et changement climatique-écologie

Cet intensif consistera à mettre en relation les pratiques artistiques actuelles avec l'environnement et l'écologie. Nous irons à la rencontre d'organismes, institutions et individu(e)s-artistes qui s'intéressent à ces questions. Des réalisations artistiques seront proposées aux nombreux appels à projets concernant l'art et l'environnement.

ELOY FERIA
Autonomie, art, recherche

Actualité de ces trois entrées. Largement développée, l'autonomie en art poursuit son chemin sur le net et Internet. S'engager et développer des recherches, analyser les propos de biennales et de foires d'art contemporain, suivre les enjeux anthropologiques de l'œuvre, la signification collective de l'acte créatif. Constructions de projets, réalisation et mises en situation.

MARC-ANDRÉ FIGUERES
Sculpture : empreintes et forme

Approche pratique de la sculpture, par le biais de l'empreinte, consignant une certaine manière de travailler (le corps, les objets, la matière…) qui allie à l'art d'autres techniques spécifiques. Plastiquement, il s'agit d'explorer et de comprendre comment la recherche plastique peut devenir un outil dans le jeu expérimental de l'artiste. Cette approche doit permettre d'élaborer, à partir des bases traditionnelles, des techniques propres à définir ainsi un champ d'investigation personnel.

MARC-ANDRÉ FIGUERES
Métiers de l'art contemporain, enjeux pratiques et théoriques

Il s'agira d'abord de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels qui couvriront un large spectre de l'aspect privé de l'art contemporain, en abordant des domaines comme la maison de vente, les archives ou même les conditions de production d'un magazine. Des aspects matériels de viabilité économique ou simplement d'organisation qui s'offrent difficilement à un premier regard, mais qui constituent pourtant une part importante du système artistique et qui en expliquent certaines orientations. Outre des éléments socio-économiques, les rencontres permettront d'aborder des questions relatives au statut de l'objet d'art au cours de ce cycle : comment définir une pièce si l'artiste n'est plus là (archive), sans public (collection privée) ?

FABIENNE FLAMBARD
Passage des pratiques bidimensionnelles aux pratiques tridimensionnelles

Cet atelier de pratique vise l'émergence des questions relatives aux passages d'un médium à un autre et, plus particulièrement, aux passages des pratiques bidimensionnelles aux pratiques tridimensionnelles. Il s'agira d'expérimenter, de s'approprier et de réinvestir des processus de création et, corrélativement, de construire des processus de théorisation à partir des notions de passage, de dérivation, d'extension, de transmutation. À travers l'apport de ressources techniques, plastiques, artistiques, théoriques et méthodologiques, l'enjeu est de repérer les caractéristiques des médiums et des matériaux pour penser le développement de sa pratique personnelle comme production de relations.

FABIENNE FLAMBARD
Pratiques et références

Cet atelier de pratique vise à repérer puis ouvrir ses cadres de références pour construire une posture critique et une conception élargie des pratiques de référenciation, par l'exploration des diverses possibilités de relation à la référence artistique dans les pratiques. À travers l'apport de ressources techniques, plastiques, artistiques, théoriques et méthodologiques, il s'agira d'expérimenter, de s'approprier et de réinvestir des processus de création et, corrélativement, de construire des processus de théorisation. Pratiques en atelier et dans les institutions culturelles.

G

EMANUELA GENESIO
Abécédaire de l'art du XXe siècle

Ce panorama sur le XXe siècle se propose comme une enquête sur les modalités, les instruments et les dispositifs avec lesquels on aborde le « système de l'art moderne et

contemporain ». Il s'agit d'un voyage à l'intérieur des problématiques relatives à la compréhension formelle de l'œuvre à travers l'analyse des matériaux et des dynamiques de la création, avec une attention particulière au lexique qui identifie la critique et la théorie contemporaine.

BERNARD GERBOUD
Ce qui fait consensus et qui, pourtant, ne va pas de soi

Depuis leurs premières acceptions, telles qu'elles ont été déterminées par les premiers philosophes à les avoir inscrites dans leurs considérations sur l'art, quantité de notions ont subi de nombreuses mutations et avatars dans leur emploi au cours de l'histoire. Si elles semblent ainsi faire consensus actuellement encore, elles sont pourtant loin de ressortir à la même acception dans l'usage qui en est fait dans différents discours. Les mutations de ces notions seront analysées à partir d'extraits d'ouvrages, depuis Platon jusqu'à un choix d'auteurs contemporains. L'actualité artistique et médiatique sera envisagée comme repère pour engager une réflexion sur les acceptions actuelles les plus courantes de ces notions. Cet enseignement se poursuivra d'un semestre à l'autre, mais des étudiants qui ne l'ont pas suivi au premier semestre peuvent être acceptés.

BERNARD GERBOUD
Aspects de l'œuvre d'art

En préfiguration à sa future pratique professionnelle, qu'elle consiste à exercer le métier d'artiste, celui de médiateur ou autre, l'étudiant comparera, sur deux semestres, ses connaissances personnelles, soutenues par un projet théorique et une problématique clairs, à des œuvres d'artistes contemporains de tout type, sans exclure pour autant la confrontation à des pratiques plus traditionnelles. Le choix des artistes sera, la plupart du temps, lié à l'actualité des manifestations artistiques, de manière à permettre la confrontation directe aux œuvres. Les notions de sensible, d'intelligible, d'œuvre, d'art, de perception, de représentation, d'image, de corps, de paysage, de milieu, d'espace, de site, de temps, d'échelle, de volume, de masse, de matière, de matériaux, de lumière et d'ombre seront définies à la lecture de grands textes théoriques et des textes des artistes dont les œuvres seront analysées. Ainsi seront liés les différents aspects d'une telle création qui procède d'une attitude réflexive et de prises de positions théoriques pour aboutir à une mise en œuvre.

BERNARD GERBOUD
Aspects de l'œuvre monumentale

En préfiguration à sa future pratique professionnelle du métier d'artiste, l'étudiant comparera sa création personnelle, soutenue par un projet théorique et une problématique clairs, à des œuvres d'artistes contemporains se confrontant à l'espace, en particulier de ceux que l'on qualifie de *land-artists*, *earth-artists* et de ceux qui pratiquent l'*in situ* ou inscrivent leurs œuvres dans les réseaux, etc., sans exclure pour autant la confrontation à des pratiques plus traditionnelles. Le choix des œuvres sera, la plupart du temps, lié à l'actualité des manifestations artistiques, de manière à permettre la confrontation directe aux œuvres. Les notions d'échelle, de temps, d'espace, de site, de paysage, de volume, de masse, de matière, de matériaux, de lumière et d'ombre seront définies à travers la lecture de grands textes théoriques et des textes des artistes dont les œuvres seront analysées. Après que chaque étudiant aura présenté son (ses) thème(s) personnel(s), seront conduites des réflexions sur les différentes problématiques de la création dans son rapport à l'espace pour aboutir à la rédaction d'un cahier des charges, aux esquisses, à la présentation d'un dossier, à d'éventuels choix de partenaires, puis à la maquette et, éventuellement à une réalisation. Ainsi seront liés les différents aspects d'une telle création qui procède d'une attitude réflexive et de prises de positions théoriques pour aboutir à une mise en œuvre.

BERNARD GERBOUD
Techniques multimédias

Les divisions disciplinaires traditionnelles et classiques ont subi de nombreuses hybridations depuis que l'objet s'est constitué d'assemblages. L'objet a, par la suite, éclaté, s'est dispersé dans l'espace jusqu'à se greffer sur les réseaux propres aux nouvelles technologies. Les catégories conventionnelles ont ainsi disparu, au point qu'il n'est plus question de typologie dans la désignation de cet objet qui est mis en demeure de rechercher ses propres conditions d'existence. L'actualité artistique et médiatique sera envisagée comme repère pour engager, par le recours à diverses techniques de mise en œuvre et de présentation de l'objet, des travaux qui mettront en évidence les deux acceptions actuelles les plus courantes dans lesquelles peut être entendu le terme de multimédia.

JÉRÔME GLICENSTEIN
Comment fonctionne l'art contemporain ?

L'objet de cet intensif est de découvrir en cinq jours le fonctionnement du milieu de l'art contemporain. En quoi celui-ci se différencie-t-il de celui des autres formes d'art ? Comment (et où) les œuvres sont-elles produites ? Comment les montre-t-on, les vend-on ; comment diffuse-t-on des informations à leur sujet ? Comment travaillent les artistes et les intermédiaires de l'art ? Qu'est-ce qu'une collection, une galerie, un centre d'art, un musée ? Une enquête, réalisée à partir de ces éléments dans différents lieux parisiens, permettra de mieux comprendre les relations entre ces multiples instances ainsi que les logiques qu'elles sous-tendent.

JÉRÔME GLICENSTEIN
Théories de l'exposition : recherches et méthodes

Il s'agit de traiter, sous forme d'atelier d'écriture, des questions de méthodologie de la recherche liées à ces domaines. • Ce cours de méthodologie est ouvert prioritairement aux étudiants du Master MAP, mais il accueille également les autres étudiants de Master effectuant leurs recherches dans les domaines théoriques ou pratiques liés aux questions de commissariat d'exposition, de muséologie, d'art contemporain, d'histoire de l'exposition, de médiation, de scénographie, de monde de l'art…

ou domaines apparentés. Les étudiants de Licence se destinant à la formation MAP peuvent également suivre ce cours.

VANESSA GOETZ
Design graphique – Édition papier

Ce cours propose une initiation pratique au design graphique en abordant les spécificités inhérentes à l'édition papier. Trois plans majeurs seront abordés en parallèle. Le plan macrotypographique amènera les élèves à expérimenter autour des questions de mise en pages (hiérarchisation des informations, construction d'une double page, rapport texte / image). Le plan microtypographique soulèvera des problématiques liées aux détails en typographie (règles et mise en place du texte pour que le lecteur puisse en avoir une réception optimale). Le plan technique renseignera les étudiants sur le support, sa matière, sa fabrication. Cet apprentissage passera principalement par l'expérimentation pratique. • Cours jumelé avec celui de Guillaume Allard « Design graphique à l'écran : mise en pages, interactivité et programmation ». Inscription obligatoire pour les deux cours et pour les deux semestres, l'ensemble donnant lieu à deux EC pratiques pour l'année complète. Ils occuperont le même créneau horaire et alterneront une semaine sur deux.

SYLVIE GONZALEZ
Rencontre avec des acteurs du monde culturel

Dans le cadre de la découverte des métiers de la culture ou participant de ce domaine, rencontre avec des professionnels d'horizons divers, fonctionnaire, acteur du domaine privé ou associatif, marchand ou expert, architecte ou technicien.

EMMANUELLE GUÉDON
Peinture, corps, image

Atelier de pratique visant à explorer diverses possibilités plastiques relatives à la peinture, à travailler l'émergence, le développement et la maîtrise de moyens d'expression picturaux. Il s'agira de travailler la relation entre corps et peinture, entre peinture et image. Des processus de création seront mis en œuvre et interrogés progressivement au regard d'un champ artistique et théorique, afin d'en comprendre les modalités et les enjeux.

EMMANUELLE GUÉDON
Atelier intensif de pratique

Atelier de pratique visant à travailler l'affirmation et la maîtrise de moyens d'expression relatifs à l'image et aux modes de représentation, à partir de questions spécifiques et ayant pour vocation la préparation du Capes et de l'agrégation externe. Un travail sur la représentation du corps à partir de modèles vivants y sera proposé.

JÉRÔME GULON
Art et nature et art urbain

Ce cours propose un croisement entre pratique et réflexion théorique autour des questions mettant en jeu art et nature et art urbain. Le travail se base sur le projet de l'étudiant et établit des liens entre sa production et une transversalité avec d'autres champs et tout particulièrement avec celui de l'art contemporain.

JÉRÔME GULON
Entre art et environnement – Proposition pour une pratique réflexive contemporaine

Partant de la démarche artistique personnelle des étudiants, le cours propose d'étudier la création artistique contemporaine dans ses relations avec l'environnement. Il s'agit pour chaque étudiant d'interroger sa pratique personnelle par rapport à son sujet de recherche et son articulation avec les pratiques artistiques contemporaines qui mettent en jeu la question du lieu (espaces naturels, espaces urbains, etc.). pour faire émerger une pensée plastique autonome et faciliter le développement d'une réflexion combinant pratique artistique et recherche théorique.

H

NATHALIE HAMARD-WANG
Art postal, *mail art* et *mail art networking*

Parmi les différentes tendances qui se manifestent dans la sphère artistique actuelle apparaît l'utilisation des médias de communication. Les supports de correspondance de la Poste, son système complexe d'acheminement et de distribution et les technologies sophistiquées des télécommunications liées à l'échange à distance sont considérés également comme des outils artistiques. Cette acquisition ou cette extension d'outils de la communication mis à la disposition de l'art n'est pas nouvelle. Ce cours propose une approche historique, esthétique et plastique de plusieurs activités artistiques liées principalement à ces deux institutions.

ISABELLE HERSANT
Histoire des théories et de la philosophie de l'art

Initiation à l'histoire des théories concernant l'art, ce cours portera sur l'étude des textes fondateurs. Entre XVIIIe et XIXe siècles, il s'agira de dégager les concepts élaborés par les grands auteurs (Kant, Hegel, Nietzsche…)

ISABELLE HERSANT
Art et psychanalyse, deux objets pour un sujet

Inventeur du *ready-made*, Duchamp est moins connu pour le « coefficient d'art » qui désigne la part non intentionnelle de toute œuvre. Ainsi théorisée par un artiste même, la référence à l'inconscient psychanalytique est en ce sens inaugurale. Mais au-delà, le cours portera sur l'écart entre l'approche interprétative qui fut celle de Freud, cherchant l'inconscient de l'artiste à travers l'œuvre qu'il crée, et l'approche spéculative qui fut celle de Lacan, cherchant l'inconscient de l'art à travers l'œuvre qui appelle l'artiste à créer.

COLETTE HYVRARD
Cartographie des connaissances réelles et imaginaires

Les étudiants doivent réaliser une modélisation de leurs connaissances sous la forme d'une cartographie. Le point de départ sera un mot ou une notion qu'ils auront eux-mêmes choisi. Ils établiront avec ce mot des rapports analogiques ou formels, des glissements de sens, des rapprochements fortuits.
Les éléments mis en relation pourront être du texte ou de l'image trouvés ou créés par l'étudiant : publicités, œuvres d'art, graphismes, images scientifiques, etc., mais aussi de volumes ou d'objets. Se dessinera une sorte de « paysage des connaissances », à chaque fois différent pour chaque étudiant. Formalisation : table d'éléments, panneau, écran d'ordinateur, installation dans l'espace.

I

CLÉMENCE IMBERT
Travail personnel et rédaction : mode d'emploi

« Comment travailler ? » Ce cours entend préparer les étudiants aux méthodes de travail, essentiellement personnel, qu'exige l'université. Comment utiliser la bibliothèque universitaire ? Que faire des bibliographies distribuées par les professeurs ? Comment prendre des notes sur un livre, une conférence ? Comment rédiger un devoir, un dossier ? En un mot : comment tirer le meilleur profit d'une année de licence.

CLÉMENCE IMBERT
Les grands musées d'art moderne : un cadre de pensée

Les musées d'art moderne occidentaux (Europe, États-Unis) collectionnent et exposent des objets toujours plus divers, chronologiquement (des impressionnistes à l'art numérique) et formellement (de l'œuvre d'art plastique au design, en passant par la photographie, le spectacle vivant, ou le livre). À partir de l'exemple de quelques grands musées, nous verrons comment les institutions muséales gèrent et justifient cette pluridisciplinarité, et comment leur étude permet d'éclairer la question des frontières entre art et non-art, culture savante et culture populaire.

J

FRANÇOIS JEUNE
La peinture en jeu

Dans cet atelier pratique, la peinture sera considérée de manière élargie, en extension de ses constituants couleurs matières et structures. L'objectif de ce cours pour l'étudiant sera de repérer à partir de visites dans les galeries et de travaux d'atelier, de situer, d'analyser, de développer et d'orienter les enjeux picturaux de sa pratique personnelle.

FRANÇOIS JEUNE
Les enjeux de la peinture : série et sérialité

Dans cet atelier intensif, les étudiants seront invités à développer un projet personnel sous forme d'une série picturale investie dans ses enjeux artistiques. En parallèle, apport sur l'historique de la série et la théorie de la sérialité. Comment transformer dans la création la quantité en qualité ?

K

MOUNIRA KHEMIR
Territoires de l'art, confrontations et passages

Le mythe de Babel revisité. Partant de la nouvelle de Borges comme représentation narrative imagée et de la pensée d'Édouard Glissant dans *Poétique de la relation*, démontrer pourquoi et comment ce mythe a pris une coloration positive. Exemples choisis dans l'art contemporain, la danse et le cinéma.

MOUNIRA KHEMIR
Je t'envisage – L'image de l'autre

À partir des propos d'Emmanuel Lévinas sur le visage dans *Éthique et infini* et de la grande exposition sur le portrait photographique (Musée de l'Élysée, Lausanne 2004), démontrer le pouvoir de l'image dans la représentation de l'autre.

MAREN KÖPP
Le travail du film

« Cette lecture d'un début de film est le ‹ film › d'un début de lecture » écrivait Thierry Kuntzel en 1972 dans son texte *Le travail du film*. En déplaçant vers l'analyse de films des idées exprimées par Freud dans *Le travail du rêve*, Kuntzel portait son attention au caché, à l'étrange, à l'obscur, et à leurs effets sur le spectateur. C'est dans cet esprit que nous analyserons « certains détails peu apparents » d'un choix de films.

MAREN KÖPP
Entre les films

Dans nombre de cas, les artistes contemporains utilisant la vidéo ne voient pas nécessairement leur travail dans une continuité de l'art vidéo et de son histoire, mais font référence au — ou travaillent à partir du — cinéma. On retracera différentes histoires du cinéma, « rigoureusement subjectives », des histoires d'échos, de citations et de liens qui se sont faits à partir du cinéma et qui se poursuivent dans l'art contemporain.

MAREN KÖPP
Cinéma et art contemporain

Dans ce cours intensif, nous analyserons des films et des séquences de films qui ont donné lieu à des *remakes* cinématographiques ou autres (installations, projections vidéo). Chaque étudiant fera l'analyse d'un film de son choix, ainsi que le projet de son *remake*.

L

SYLVAINE LABORIE
Œuvre d'art et société, XVe - XXe siècles (1er semestre)

La représentation de l'espace. Ce cours a pour visée les fondamentaux

qui sous-tendent toute histoire de l'art en abordant les relations entre l'œuvre et le contexte de sa production. Distinguant les approches sociale, culturelle et esthétique, nous verrons comment la représentation de l'espace s'est fabriquée avec la modernité. À partir de la Renaissance italienne et des mutations qui se sont cristallisées à ce tournant de la pratique artistique, nous explorerons les transformations du paysage, jusqu'au début du XXe siècle, ses développements dans l'architecture de décors, son débordement dans l'espace réel avec l'aménagement des jardins et enfin l'affirmation d'un genre.

SYLVAINE LABORIE
Œuvre d'art et société,
XVe - XXe siècles (2e semestre)

La figure humaine. C'est au travers de la figure humaine que nous allons étudier les relations entre l'objet d'art et le contexte de sa production. Toujours avec la volonté de poser les fondements d'une culture artistique, nous nous attacherons aux canons de la Grèce antique et à leur relecture durant la Renaissance italienne : nudité physique apollinienne, émergence de la beauté féminine. Avec l'histoire des représentations du corps, nous verrons la vertu exemplaire qui lui est attribuée, la naissance du musée et de l'original en art, le passage du beau idéal au beau réel, la place difficilement donnée aux corps ordinaires et nous tenterons de définir un réalisme de la pratique artistique.

SYLVAINE LABORIE
Picasso, l'art de reprendre

Pourquoi commencer avec Picasso ? Son œuvre, envahissante, inévitable, inégale, semble à la fois résumer l'essentiel de ce qui l'a précédée tout en jouant d'une telle permanence dans l'innovation qu'elle annonce les pratiques contemporaines. Picasso propose un résumé critique de l'histoire de l'art, œuvre paradoxale de compilations et d'inventions qui, en finissant l'art dans sa dimension historique, nous donne un point de vue exemplaire sur les fondamentaux nécessaires à la poursuite d'études supérieures artistiques. Connaître Picasso, c'est donc reconnaître les œuvres, les définitions de l'art, les critères esthétiques et la hiérarchie des valeurs artistiques.

JEAN-NOËL LAFARGUE
Introduction
à la programmation multimédia

Ce cours est une introduction à la programmation informatique appliquée à la création artistique, avec le logiciel libre Processing. D'autres systèmes (javascript, actionscript, arduino, etc.). pourront être évoqués. Aucune connaissance préalable de la programmation ou des mathématiques n'est nécessaire, en revanche une grande assiduité est requise. • Le prolongement (facultatif) de ce cours au second semestre est le cours « Atelier de réalisation multimédia ».

JEAN-NOËL LAFARGUE
Atelier de réalisation multimédia

Au cours du semestre, les étudiants passent de la théorie à la pratique et produisent des travaux multimédias : installation numérique, jeu vidéo, expérimentations sur Internet, etc. • Ce cours est le prolongement naturel du cours intitulé « Introduction à la programmation multimédia » (1er semestre). Il est néanmoins possible de suivre l'un sans avoir suivi l'autre.

JEAN-NOËL LAFARGUE
Littératures graphiques
contemporaines

es interventions, en cours de conception, sernférences accueillera des dessinateurs qui se situent aux franges de la bande dessinée et d'autres pratiques telles que le design graphique, l'art contemporain, l'illustration, l'animation ou les médias numériques. • Le contenu et le calendrier des interventions, en cours de conception, seront détaillés sur le site http://www.hyperbate.fr/dernier/

SOPHIE LAPALU

Voir descriptif des deux cours au début du 2e semestre.

ANTOINE LEYGONIE
Introduction méthodologique
à l'architecture

Ce cours permet d'acquérir les techniques et connaissances de base pour suivre les autres enseignements traitant la question de l'espace, ainsi que pour se préparer aux concours d'entrée dans les écoles d'architecture. Le cours comprend une initiation aux lieux de diffusion du savoir sur l'architecture (bibliothèques, sites Internet), à la technique du croquis en architecture, à quelques bâtiments clés dans l'histoire de l'architecture contemporaine francilienne (Fondation Le Corbusier, Villa Savoye, etc.).

ANTOINE LEYGONIE
Atelier de conception architecturale

Conception et réalisation de dispositifs sensoriels, artistiques et architecturaux adaptés à la petite enfance, dans le cadre de NAVIR, Groupe de Recherche sur l'Architecture des Lieux d'Accueil de la Petite Enfance. • Ce cours est aussi obligatoire pour les étudiants qui sont inscrits en mémoire de Master avec l'enseignant.

ANTOINE LEYGONIE
Histoire des théories architecturales
1750-1940 (1er semestre)
et 1945 - 2010 (2e semestre)

À travers un panorama de l'histoire de l'architecture contemporaine et de ses théories, le cours interrogera les évolutions majeures des concepts et des œuvres, ainsi que leur pertinence dans l'actualité de la production architecturale contemporaine. Ce cours d'initiation devra permettre d'acquérir les connaissances historiques indispensables à toute exploration contemporaine de l'architecture et de l'aménagement de l'espace. Une fois par mois, la participation à un séminaire à l'École d'Architecture de Paris Val de Seine permettra une ouverture vers le monde de la recherche.

CHRISTOPHE LONGBOIS-CANIL
Metamorphose(s) de la peinture française de David à Courbet

Regarder la peinture française du XIXe siècle et en saisir les enjeux demande au spectateur contemporain de connaître les idées et les mouvements artistiques qui l'ont animée. À partir de l'analyse d'œuvres picturales, il s'agit ici de cerner la métamorphose de la peinture à travers les changements qui ont touché la représentation de ses sujets, mais également la matérialité de l'œuvre elle-même (format, techniques, etc.). Entre tradition, conventions et subversions, la peinture de David à Courbet n'a eu de cesse de participer à la réévaluation de la conception picturale.

M

|

MARIE-FRANCE MARTIN
Processus de création : soi / le monde / l'art

Cet intensif s'ouvre sur les différentes disciplines qui se tissent entre elles actuellement dans le champ des arts plastiques, de la littérature et des arts vivants, à une époque où les frontières sont devenues poreuses. Nous travaillerons à partir de matériaux prélevés dans ces disciplines et nous les mettrons en résonance avec l'actualité (faits divers, économie, politique) d'une part, soi-même d'autre part. Un travail personnel et en groupe contribuera à libérer le potentiel créateur de chacun. Cet intensif vise à donner des outils pour développer un processus de création singulier.

PATRICIA MARTIN
Approche d'une pratique contemporaine : l'écriture / la performance

Entre fiction et réalité. J'introduirai l'intensif par une mini performance où je commenterai une photo prise à Bruxelles dans la rue. Une scène où l'on voit — à travers la vitre d'une laverie automatique — un homme, dont la position renvoie à celle de l'homme représenté sur la photo habillant la vitrine de la galerie d'à côté. L'homme dans la laverie est assis, tête entre les jambes. L'homme de la photo est assis, tête entre les mains. L'incongruité de la scène : deux hommes de mêmes dimensions : l'un de chair et d'os qui attend son linge, l'autre de papier, dans l'écoute du guide audio d'une salle de musée, sont devenus matière à penser, etc. Les étudiants seront invités à apporter le support de leur choix. Nous travaillerons en groupe à partir de leurs documents (photos de faits divers, manifestations, scènes privées, cinéma, etc.). Tout support, pourvu qu'il soit riche de projections, est le bienvenu.

BÉATRICE MARTIN
Dessiner en série

La pratique graphique est abordée dans les relations entre dessin, temps et espace. Divers formats, supports et matériaux seront expérimentés, pour mettre au jour les rôles de la gestualité, de la temporalité, de la spatialisation, etc. À partir des dessins réalisés, nous aborderons la question du « projet personnel » ainsi que des notions liées aux enjeux de la présentation et de l'exposition : (critères de) sélection, variation, possibilités d'articulation.

BÉATRICE MARTIN
Image-document et pratique graphique

Chaque étudiant se constituera un réservoir d'images pour en déduire des catégories et possibilités de classement. À partir de ces collections, la pratique du dessin fera émerger les notions de reproduction et d'altération, recouvrement et effacement, les relations entre surface et épaisseur, recto et verso, etc. Différentes logiques de présentation seront abordées : livre, « mise en boîte », projection, en relation avec l'espace architectural ou urbain…

BÉATRICE MARTIN
Objet du quotidien, objet hybride…

Central dans certaines démarches artistiques apparentées à la sculpture ou incluant des objets du quotidien, l'objet peut aussi devenir hybride ou bien encore P.O.F., (« prototype d'objet en fonctionnement» de l'artiste Fabrice Hyber). Les pratiques mises en œuvre viseront à expérimenter diverses approches autour de l'objet, graphiques, picturales, photographiques et sculpturales.

BÉATRICE MARTIN
Pratique graphique, lettre et image

Nous questionnerons les relations entre lisible et visible, geste d'écriture et geste graphique, croquis et brouillon, prélèvement et collage. De la question du titre à l'introduction des lettres, mots ou texte dans l'espace de l'œuvre, différentes possibilités seront explorées. Divers supports et formats seront expérimentés, ainsi que les extensions, de la page à l'écran ou au mur.

BÉATRICE MARTIN
Objet et accessoire dans les pratiques contemporaines

Les expérimentations proposées viseront à interroger le statut des objets, vêtements et accessoires, en relation avec des démarches contemporaines. Entre œuvre d'art et « produit dérivé », les relations avec la mémoire, entre art et corps, art et publicité, espace du quotidien et lieu(x) d'exposition, seront abordés.

BÉATRICE MARTIN
Suivi de stage

Permanence hebdomadaire encadrant le stage en milieu professionnel L2. Comment déterminer un projet de stage en lien avec votre cursus d'études en arts plastiques ? Comment ensuite préparer et élaborer le rapport de stage ? Le suivi proposé a pour objectif de vous accompagner dans cette réflexion personnelle, autour de ces questions. Les rapports de stage seront à remettre impérativement aux enseignants chargés du suivi, aux dates fixées qui seront communiquées par avance.

ROBERTO MARTINEZ
J'ai des jolies photos à vous montrer. Que montre-t-on quand on fait une image ?

Dans ce qui se voit, dans ce qui est rendu visible, quelle « présence est-elle donnée » qui met le spectateur dans une place où l'image reste à construire ? Pas d'œuvre sans forme, donc sans choix d'une détermination, sans règles de composition (qui peuvent se démentir au cours du travail par une innovation) et sans règles

de réception (H. Lefebvre, in *La Présence et l'absence*). Nous aborderons les processus et méthodes de création d'images photographiques, dans le contexte de l'art contemporain et nous tenterons de pratiquer cette présence de l'image.

FABRICE MASANÈS
Aux origines de l'art moderne : la peinture entre 1819 et 1919

Ce cours d'histoire de l'art a été conçu pour les étudiants qui entament leur licence. Il dresse un panorama des petites et des grandes « révolutions » formelles dans la peinture du XIXe et du début du XXe siècle. De manière chronologique, nous étudierons les différents courants artistiques et les principaux artistes qui se succèdent depuis le Romantisme. Ce qui ne nous empêche pas d'aborder de nombreuses problématiques stimulantes comme l'avenir de la peinture d'histoire, la question figuration / abstraction ou les relations peinture et musique, etc. Tout au long du trimestre nous verrons beaucoup d'images. Les étudiants pourront suivre les développements principaux du cours grâce aux PowerPoint et réagir. C'est donc un cours d'initiation à l'histoire de l'art qui permet d'acquérir les bases ou de renforcer des acquis. Il propose également un enseignement méthodologique (lecture d'images, plan de dossier, etc.) afin de préparer les étudiants aux travaux universitaires, tout en leur donnant les outils indispensables pour envisager l'art d'aujourd'hui.

FABRICE MASANÈS
Le retour à l'ordre : l'art de 1919 à 1949

Ce cours d'histoire de l'art présente un éclairage inédit sur la scène artistique de l'Entre-deux-guerres. Il se découpe en deux grandes thématiques : les réalismes, académismes ou art de la propagande dans les arts plastiques en Europe et aux États-Unis durant cette période jusqu'au Pop Art des années 1960 ; et ce que l'on présente souvent comme l'antithèse : l'abstraction, soit la dissolution ou la disparition de l'objet. Ceci nous mènera de la première aquarelle abstraite de Kandinsky en 1910 à l'étude des *dripping* de Pollock dans la décennie 1940. Nous terminerons par l'étude de l'abstraction dans les années 1950 - 1960. Notre cours s'organise de manière claire et précise autour de la relation abstraction / figuration et ces différentes interprétations ou correspondances. Il propose enfin un enseignement méthodologique (lecture d'images, plan de dossier, etc.).

FABRICE MASANÈS
Atelier d'écriture et critique d'art

Ce cours hebdomadaire (ou atelier d'écriture) a pour but de faire écrire les étudiants. Il s'agit donc de produire plusieurs textes sur l'actualité artistique en revêtant les habits du critique d'art. Nous commencerons par une partie méthodologie pour bien préciser les multiples possibilités et les caractères de la critique comme genre littéraire. Puis le travail autour de chaque écrit se répartit de la manière suivante : visites de galeries, recherches pour le choix d'un artiste ou d'une œuvre et atelier d'écriture avec l'enseignant sur l'artiste ou l'œuvre choisie par l'étudiant. La critique d'art est un très bon exercice où la pertinence du propos et l'originalité se laissent deviner par la qualité de la réflexion bien sûr, mais aussi par le style d'écriture qui doit être concis, clair et nerveux.

VINCENT MESAROS
Photos montages : représentation du corps *vs* figure du monstre

C'est au travers de la pratique du photomontage, du collage, et de la retouche, via les outils du numérique, que nous tenterons d'analyser les rapports du corps à l'image. Par appropriation et détournement d'images existantes, ou encore lors de prises de vue de mises en scène simples du quotidien, nous transformerons le corps / image dans une perspective de vie futuriste. Les questions relatives à l'hybride, la démultiplication du corps, sa transformation, et plus généralement la représentation du corps dans l'art contemporain, seront évoquées au travers d'artistes contemporains allant de Orlan à Jean-Luc Verna, de Douglas Gordon à Natacha Lesueur, Nicole Tran Ba Vang, Sandy Skoglund, ou encore Vanessa Beecroft. Ainsi, nous nous projetterons dans un devenir potentiel d'un corps qui se « monstre », voire de sa disparition par l'image. • Cours de pratique sur Photoshop et Indesign.

JUDITH MICHALET
Subversions et conventions – Le sujet créateur face aux normes

Au premier semestre sera traitée la question de l'inscription corporelle du sujet créateur, dans le champ de la performance, ainsi que dans le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma et le théâtre. Comment l'artiste engage-t-il son corps ? Quelles sont les forces qui le traversent et qui prennent forme dans l'œuvre ? De quelle manière les corps dessinés ou exposés renvoient-ils à une image inconsciente du corps qui vient troubler et remodeler la représentation consciente et normative que l'on s'en fait ? C'est à l'appui d'une étude des concepts de « corps sans organes » chez Deleuze, de « performatif » chez Butler et d'« image du corps » en psychanalyse, que ce questionnement sur la psyché du corps manifestée dans l'art sera mené.

JEAN MONTENOT
Les concepts fondamentaux de l'esthétique (textes et méthodes)

L'objectif du cours est d'aider les étudiants à mieux maîtriser les aspects théoriques de la réflexion esthétique en proposant des leçons développées autour de thèmes classiques (« l'œuvre d'art », « l'imitation », « l'image », « l'artiste », « l'art moderne », « le génie », « le style ») et l'analyse de textes tirés de la tradition. On insistera particulièrement sur les aspects de méthode, la technique de problé-matisation, ce qui inclut des éléments d'initiation à la recherche (déterminer l'angle d'attaque d'un sujet, en fixer les limites) et les exigences de l'explication de texte.

ALAIN MONVOISIN
Fictions & Cie

L'étudiant sera amené à concevoir un projet plastique axé sur la conception

et la réalisation d'une fiction, c'est-à-dire entretenant avec le réel une relation plus ou moins étroite, pouvant apparaître aux yeux du spectateur comme plausible. Ce projet fera appel indifféremment à toute forme de médium (photographie, vidéo, peinture, sculpture, objet, performance, texte, etc.).

ALAIN MONVOISIN
Pratiques élargies du dessin

L'étudiant sera amené à répondre, plastiquement et en se référant à son univers personnel, à des propositions de travaux à partir de différents thèmes faisant appel à toutes sortes de médiums (dessin, peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, performance). Ces travaux seront analysés, commentés et mis en perspective historique, en cours, par les étudiants eux-mêmes et par l'enseignant.

FÉLIX MÜLLER
Typographie élémentaire

En s'appuyant sur un vaste inventaire de caractères d'imprimerie, le typographe compose des textes. Son métier consiste à mettre en forme le langage écrit pour le rendre lisible et lui attribuer des expressions visuelles. Dans notre environnement, la typographie est omniprésente, mais rares sont ceux qui la perçoivent vraiment. Ce cours a pour but de former l'« œil typographique ». Les aspects esthétiques des caractères et de leur composition sont positionnés dans un contexte politique, culturel et social et comparés à d'autres expressions plastiques telles que l'art, l'architecture et la mode. Ce travail est accompagné et approfondi par des exercices pratiques. Il est recommandé de s'inscrire pour les deux semestres.

N

PATRICK NARDIN
Images animées

Cet atelier intensif propose la création de films d'animation pensés dans la sphère de l'art contemporain ou du film expérimental. Il s'agit d'une première initiation à des techniques simples, impliquant des solutions diverses, du dessin aux moyens numériques. Élaboré dans un esprit de découverte, il est ouvert aux étudiants de première année. La première séance sera consacrée à un visionnage de films et à la définition de quelques méthodes de production. Appareils photo numériques et ordinateurs portables personnels seront les bienvenus et permettront d'individualiser le travail. • Nombre de places limité.

PATRICK NARDIN
Effacer, défaire, dérégler : une esthétique de la perte

Ce cours évalue des pratiques qui agissent à rebours d'une volonté d'inscription en s'articulant autour d'opérations qui consistent davantage à effacer ou défaire. Il va donc s'attacher à ce qui fait défaut : effacements, altération des captures d'images, défaillance des appareils, dérèglements, remontages, hésitations et ratures, traces, salissures, ruines, etc. La peinture, la vidéo, le cinéma (surtout expérimental) peuvent constituer ensemble le champ de référence où s'exercent de telles méthodes de travail, fondées sur une philosophie de la perte et de la disparition.

PATRICK NARDIN
Effacer, défaire, dérégler : approches pratiques

Il s'agit ci de produire de courts films de nature expérimentale à partir des appareils dont chacun peut disposer. Après une phase de réflexion théorique, le cours s'intéresse ainsi aux productions personnelles des étudiants. Les œuvres et les projets seront analysés et discutés en cours dans le contexte de la recherche engagée au premier semestre. Néanmoins, compte tenu de son orientation spécifique de nature « pratique », ce cours peut être choisi de manière autonome. • Ce cours s'inscrit à la suite de « Effacer, défaire, dérégler : une esthétique de la perte », proposé au premier semestre et en propose un prolongement pratique.

PHILIPPE NYS
Five Easy Pieces

En quelques jours, cinq parcours spécifiques, reliés, dans les langages des arts plastiques : langages visuels d'abord avec la photographie (la fenêtre, le cadre), paysages sonores et ses ambiances ensuite, dessins, cartes et cartographies dans un troisième temps (schématisations), dits et écrits au temps T4 (la description, le concept), exposition et installation (scénographie) enfin pour clôturer ce voyage aux centres des langages des arts plastiques. Méthode : le scénario et le rythme sont les mêmes pour chaque journée : un exposé des motifs d'abord par l'image et le texte, exercices ensuite, synthèses et retour en fin de chaque journée, le tout couronné par une mini-exposition au soir du dernier jour.

O

MIKI OKUBO
Exposition de soi et dispositifs mobiles

Dans la société de l'information, divers médias « mobiles » renouvellent la conscience corporelle, la modalité d'identité, ainsi que la construction des récits. L'expérience créée par ces dispositifs médiatiques tels smartphone, tablette et appareil de photo numérique introduit une nouvelle tendance dans les activités expressives des artistes comme des amateurs. En considérant la notion d'exposition de soi contemporaine, on analysera des phénomènes culturels notamment ceux du Japon qui ont été fortement influencés par ces technologies en se référant à sa situation spécifique après le séisme de Tohoku, le 11 mars 2011. L'observation de nouvelles modalités autour de l'acte expressif sur Internet et dans l'art englobera diverses représentations comme le blog et l'écriture sur les réseaux sociaux, ainsi que l'art de Tadasu Takamine, Miwa Yanagi, et Makoto Aida.

MIKI OKUBO
Création de romans selon la nouvelle dramaturgie et structure littéraire

Dans la société informatique, les développements techniques des dispositifs médiatiques et l'expérience généralisée de la vie virtuelle modifient radicalement la construction littéraire et la dramaturgie. Cette nouvelle modalité de l'écriture sur le moi a inventé les nouvelles littératures comme *Twitter Novel* et réforme nos comportements face aux créations littéraires comme le blog et les réseaux sociaux. À travers ce cours, on réalise des créations de romans (courts récits dont la forme sera à choisir) en se référant aux caractéristiques structurales que l'on évoquera dans les cours. On les diffusera / publiera aux lecteurs sur Internet ou encore on éditera un livre papier en réfléchissant à la meilleure stratégie.
• Ce cours pratique sera conduit en relation avec le cours théorique « Exposition de soi et dispositifs mobiles ».

KATARZYNA OZGA
Marathon de dessin

Ce cours intensif va initier les étudiants de L1 au dessin d'après modèle vivant. Chaque journée commence par une série de poses courtes suivies par des poses plus longues (de 15 - 60 minutes) qui permettent d'approfondir le dessin et de changer de technique (fusains, pastels, encres). Les étudiants vont développer leur capacité à comprendre la mise en page, les proportions, les valeurs, les rendus de matières et la composition.
• Les fournitures suivantes sont nécessaires : carnet de croquis ou feuilles de papier format minimum 40 × 60 cm, fusains, gomme « mie de pain », deux pinces, papier abrasif, pastels, encre de chine, pinceaux, gobelet, essuie-tout.

KATARZYNA OZGA
Sculpture / modelage : le corps

Ce cours va initier les étudiants aux enjeux théoriques et techniques du modelage du corps humain (matière, armature, échelle, expression, etc.). Nous allons travailler principalement l'argile avec des armatures en fil de fer et en bois d'après des modèles et des photos. En apprenant comment voir et concevoir des figures entières et des portraits en trois dimensions, les étudiants vont développer leur vocabulaire visuel et définir leur objectif personnel en matière artistique.

KATARZYNA OZGA
Sculpture, entre forme et objet : une semaine, un matériau

Au lieu d'aborder la sculpture à partir des connaissances théorétiques ou des savoirs techniques, nous apprendrons à créer des œuvres en poursuivant de nouveau chaque semaine une recherche plastique. Tous les étudiants vont avoir accès à des matériaux inhabituels avec lesquels ils vont apprendre à travailler de plusieurs manières. Chaque cours comportera aussi des critiques de groupe des devoirs pratiques réalisés avec les matériaux proposés.

P

SOKO PHAY-VAKALIS
Le miroir dans l'art contemporain

De quelles manières le miroir participe-t-il aux transformations de l'art contemporain ? Que témoignent les miroirs vides, déformés ou abyssaux ? Si la perspective dont le miroir-plan est un des emblèmes est remise en question au XXe siècle, en quoi le dessaisissement du regard (déhiérarchisation et brouillage du point de vue unique) serait-il signe d'une esthétique non mimétique ? Nous analyserons les œuvres d'Anish Kapoor, de Valeska Soares, de Philippe Segond, de Philippe Ramette ou de Bruno Peinado qui s'attachent à produire des miroirs « non narcissiques », surfaces réfléchissantes qui rompent avec l'illusion mimétique ou avec la clarté du monde réel.

FRANCESCO POLI
Nouveaux espaces, nouveaux matériaux

Analyse des tendances internationales à partir des années 1960. Du Pop art aux courants actuels. Peintures, sculptures, assemblages, performances, installations, environnements, photo, vidéos et vidéo-installations, Lectures d'œuvres des principaux artistes.

MARIE PRESTON
Art et ethnographie

Ce cours intensif allie pratique et théorie. Dans la perspective des études postcoloniales, nous tenterons à partir d'un témoignage oral de trouver la mise en forme artistique la plus juste pour rendre compte de la parole transmise. Cette création pourra être individuelle ou collective. Cela nous conduira à réfléchir aux relations entre œuvre et document et entre l'art et l'ethnographie.
Les journées se structureront en deux temps. Les matinées seront dédiées à des rencontres avec des personnalités du monde de l'art et de l'ethnographie que ces questions concernent, les après-midi seront dédiées à la création. L'évaluation du cours portera sur l'assiduité et l'engagement de l'étudiant dans les réflexions collectives.

MARIE PRESTON
Diaporama photographique

Ce cours se propose d'analyser une des modalités de relation entre la photographie et le cinéma, celui du montage cinématographique (ou vidéo) d'images fixes. Chaque étudiant sera amené à réaliser un travail photographique et vidéo. Ces images pourront être de différentes natures : images archives, images trouvées ou encore réalisées par l'étudiant. Au cours du semestre, nous analyserons également des pratiques artistiques engagées dans cette voie et les enjeux théoriques que cela engage.

FRANÇOISE PY
Introduction à la recherche : projet tutoré

Ce cours se veut une aide méthodologique au projet tutoré. Apprendre à constituer un sujet, à le problématiser, à déterminer le corpus d'œuvres

approprié. Trouver rapidement les documents dont vous avez besoin, même quand ils ne sont pas facilement accessibles, savoir conceptualiser, rédiger, prendre la parole avec aisance, tels sont les objectifs de ce cours. Plusieurs séances se dérouleront à la bibliothèque.

FRANÇOISE PY
Histoire de la représentation de l'espace

Nous étudierons l'histoire des systèmes perspectifs. Nous verrons comment, au Quattrocento, s'est progressivement dégagée une nouvelle méthode de représentation plastique de l'espace. L'accent sera mis sur la Renaissance, classique et maniériste, puis sur les transformations baroques. Au second semestre, nous étudierons les ruptures opérées, dès le milieu du XIXe siècle, pour construire un nouvel espace dont l'élaboration se poursuivra durant toute la période moderne. Nous travaillerons d'abord sur l'espace pictural, puis sur les installations et interventions *in situ*.

FRANÇOISE PY
Actualité du surréalisme

Ces conférences vous permettront d'aller à la rencontre du surréalisme là où il se pense, se réalise aujourd'hui. Cette approche à la fois littéraire, esthétique et plastique se déroulera hors les murs. Les étudiants se constitueront un parcours et choisiront trois rencontres parmi un certain nombre de manifestations : journées d'étude à l'INHA sur l'internationalisation du surréalisme, avec des chercheurs venus des quatre coins du monde ; projections de films, lectures, conférences, tables rondes à la Halle Saint-Pierre, musée d'art brut et singulier au pied de Montmartre ; visites d'ateliers et d'expositions. • Des rendez-vous réguliers à Paris 8 permettront de donner des repères historiques et théoriques et d'échanger. Les conférences se déroulent sur toute l'année et seront validées à la fin du second semestre (1 EC).

R

JACQUES RENARD
Introduction aux politiques culturelles

Ce cours propose une sensibilisation aux questions de politique publique de la culture, en évolution constante. Commet la culture et les arts sont-il aidés et financés, et pourquoi ? Selon quels moyens et avec quels objectifs ? Quel est le rôle des institutions culturelles ? Quel est le poids du marché ? Quelle est la place des industries culturelles ? Les acteurs publics sont à la fois l'État, les collectivités territoriales, mais ce cours évoque en outre la dimension européenne et internationale, notamment dans le contexte de la révolution numérique.

JACQUES RENARD
Problématique des politiques culturelles

Ce cours est une présentation des grands problèmes de politiques publiques de la culture, mises en œuvre par l'État et les collectivités territoriales, dans le contexte de la croissance des industries culturelles et des mutations considérables engendrées par la révolution numérique. Sont abordées : la question de la création et de la production artistique (institutions / innovation) ; celle des publics (quelle démocratisation ?) ; celle des identités culturelles (identité / universalité). Quel est le rôle du service public en faveur de l'art et de la culture, le soutien à l'art conduit-il à sa normalisation, la préoccupation des publics se substitue-t-elle à celle des artistes ? Les dimensions européennes et internationales sont également évoquées.

PAUL-LOUIS RINUY
La sculpture, aujourd'hui

Ce cours théorique et atelier de réflexion et de visite vise à analyser les différentes voies de la sculpture contemporaine, dans son hétérogénéité essentielle. Il permettra aux étudiants de travailler sur des œuvres précises, de visiter des musées ou lieux d'exposition. • 30 étudiants maximum.

STÉPHANE ROLET
Proportion, idéal, canon dans l'art antique

Que ce soit par l'intermédiaire des textes, philosophiques ou littéraires, ou des œuvres — statues, peintures et bâtiments — qui nous sont parvenues ou dont le souvenir nous a été conservé, les Grecs puis les Latins ont montré à l'envi combien ils s'étaient essayés à définir la beauté idéale et à en déterminer les canons. En faisant appel aussi bien aux textes qu'aux œuvres plastiques ou architecturales, nous proposerons un parcours de l'art gréco-romain autour de ces questions. Afin de sensibiliser les étudiants aux problématiques particulières de l'art antique, nous leur proposerons également au cours du semestre une visite du Département des Antiquités grecques et romaines du Musée du Louvre.

STÉPHANE ROLET
Le pilote et la chute : commencer et finir dans les séries télévisées contemporaines

Ce cours sera l'occasion de prolonger l'examen des questions relevant de stratégies narratives développées sous contrainte interne ou externe. Les séries télévisées relèvent en effet le plus souvent de l'un des deux schémas narratifs suivants : ou bien l'intrigue est globalement linéaire et chaque épisode nous rapproche de « la » fin, ou bien chaque épisode – ou groupe d'épisodes – est fondé sur une formule qui se répète et possède sa propre fin. Dans les deux cas, la saison constitue une sorte de cycle intermédiaire qui permet à la fois une fin provisoire et un nouveau commencement à la saison suivante. Mais ce bel appareil est de surcroît sous l'influence prégnante, variable, mais décisive, de facteurs externes — comme l'évolution de l'audience, des possibilités de financement, etc. — qui viennent fortement modaliser le déroulement initialement prévu. Que doit donc être le premier épisode d'une série — le pilote — pour entraîner vers la fin prévue, mais sans obérer la possibilité d'une autre fin, toujours à l'horizon parce que susceptible d'être imposée par des contraintes non narratives ? À l'inverse, comment concevoir en amont la fin/les fins d'une série susceptible(s) de remplir l'attente, jusque-là différée,

d'un dénouement qui, malgré les contraintes internes ou externes, ne devra cependant pas être incohérent ? Et que penser alors des séries interrompues sans qu'aucune fin n'ait été filmée ? En nous fondant sur des exemples empruntés à des séries de genre et d'origine très divers, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à ces questions portant sur le cœur même de ce type d'écriture sous contrainte.

ANNE ROQUINY
Art numérique et création Internet

Anne Roquigny, curatrice nouveaux médias (http://www.roquigny.info, http://www.wj-s.org, http://locusonus.org, http://www.digitalmcd.com/wj-spots) propose à cinq spécialistes de l'art numérique et des réseaux de témoigner de ce qui s'est passé sur Internet ces deux dernières décennies. D'un point de vue social, politique et artistique, les conférenciers aborderont, pendant ce cycle, plusieurs questions : comment le réseau a-t-il bouleversé nos usages, nos pratiques et notre manière de penser ? Comment le réseau est-il devenu un espace de partage, d'échange et de création ? Comment le réseau a-t-il changé notre rapport au monde, à l'espace et au temps ? Les intervenants présenteront une sélection de projets emblématiques permettant de questionner le réseau et ses spécificités.

OLIVIA ROSENTHAL
Atelier d'écriture

Cet atelier d'écriture est destiné à des étudiants de tous niveaux et de toutes disciplines intéressés par l'écriture de création et l'invention littéraire. Des travaux d'écriture seront réalisés par les étudiants, à partir d'extraits de textes, de vidéos ou de photographies tirés pour l'essentiel de la littérature et de l'art contemporains.
• 15 étudiants maximum.

PAUL-LOUIS ROUBERT
Histoire de la photographie ancienne (1839-1910)

Histoire des images et des théories de la photographie depuis son apparition comme technique jusqu'au début de l'époque moderne. L'axe historique et théorique sera non seulement constitué des grandes étapes de l'histoire du médium, mais également des conditions d'entrée de la photographie dans le domaine de l'art. Ce cours est une introduction aux spécificités de la photographie comme outil de création.

PAUL-LOUIS ROUBERT
Histoire de la photographie moderne (1910-1980)

Destiné à fournir les éléments essentiels de l'histoire de la photographie, ce cours s'attachera à décrire et analyser l'un des grands axes de la pratique photographique moderne et contemporaine : la mise en scène photographique. C'est une histoire de la photographie plus thématique que chronologique et qui remontera jusqu'à la première histoire de la photographie du XIXe siècle.

TANIA RUIZ
Le temps comme matériau

Ce cours est l'occasion d'explorer certaines problématiques liées à la présentation et à la représentation du temps dans l'ensemble des arts visuels. Nous traitons également du temps dédié à la production des œuvres, du temps à l'œuvre dans les créations artistiques et de la manipulation du temps dans le cinéma et la vidéo. Seront évalués à la fois les acquis théoriques et le travail pratique. Des séances de travaux pratiques seront programmées quatre samedis dans la matinée au cours du semestre.

TANIA RUIZ
Trucage

Dans cet atelier nous étudierons les techniques de base du trucage vidéographique et leurs enjeux esthétiques. Nous aborderons l'histoire de ces techniques (retouche, collage, surimpression, incrustation) dans leur rapport avec la cinématographie, la photographie, le théâtre et la magie. Le cours sera évalué sur les travaux expérimentaux et sur un contrôle écrit.

S
|

ALEXANDRA SÀ
L'image naturelle

« L'image naturelle », « Autrement dit, lorsqu'une image est devant nos yeux, elle ne s'impose pas pour autant au regard. Le visible la dissimule, mieux encore, l'image a élu le visible pour se dissimuler. Qu'on la conjure ou qu'on la convoque, l'image impose toujours une certaine économie de l'absence. » (Marie-José Mondzain, *L'image naturelle*, édition Le nouveau commerce, Paris, 1995) L'objectif du cours est d'interroger la matérialité de l'image et les conditions de son apparition et de sa visibilité. Cet atelier propose d'examiner un large ensemble de dispositifs visuels grâce auxquels l'image peut apparaître, qu'ils soient naturels, artistiques ou scientifiques, et qui donnent littéralement « lieu » à l'image. Documentation, corpus : œuvres d'artistes et travaux scientifiques, phénomènes naturels. Le travail demandé est de « donner lieu à l'image » à travers la réalisation d'un dispositif spatial et visuel.

ALEXANDRE SAINT-JEVIN
Sur les traces de l'inconscient dans l'œuvre

L'art ne se résumant pas à la matérialité de l'œuvre, cette dernière devient la trace du processus artistique pareillement à l'inconscient, qui ne s'offre jamais directement, mais nécessite presque une archéologie de ses émergences dont seule reste la trace. Pour Sigmund Freud l'artiste pressent ce que le psychanalyste conceptualise. Est-ce à dire que l'artiste aurait une relation privilégiée avec l'inconscient, qu'à travers ses productions il pourrait en saisir quelque chose ? Ses œuvres lui parleraient-elles ? Les nouvelles technologies avec les possibilités d'archivage qu'elles permettent, s'offrent dans leur dimension docu-mentaire, mais pour autant peuvent-elles transmettre l'insaisissable qu'est la réalité psychique ? Il s'agira de laisser advenir

la spécificité de la relation de la psychanalyse et de l'art en prenant le risque d'un incongru échappant à soi-même. Celui des chimères, des rêves, de l'irrationnel, du griffonnage, du laid, des monstres et autres aberrations, ou grands n'importe quoi, qui pourtant prennent sens si l'artiste ne se contente pas de leur faire dire ce qu'il pense, mais laisse ses œuvres lui parler.

ALEXANDRE SAINT-JEVIN
Suivi des stages

Permanence hebdomadaire du stage de deuxième année, où il ne vous sera pas seulement demandé d'être un observateur, mais bel et bien d'articuler une pratique professionnelle à une réflexion sur celle-ci. Pour cette raison nos rencontres seront l'occasion d'apprendre à mettre en place une démarche réflexive, sur les manières, dont on peut rendre compte d'une pratique à travers un rapport de stage. La forme du rapport de stage doit être adaptée au terrain professionnel, mais aussi à la personne que vous êtes. En effet, ce suivi à pour but de vous accompagner dans l'appropriation des savoirs-faire acquis au sein de l'université et des compétences professionnelles. Il sera donc un lieu de parole, où vous pourrez réfléchir sur votre parcours et vos attentes, afin de vous impliquer dans une démarche personnelle où dont votre parcours universitaire peut vous permettre de construire votre orientation professionnelle.

MICHAELE-ANDRÉA SCHATT
Dessin / hors champ

Aujourd'hui le dessin ne se limite plus au carnet de croquis ou à l'esquisse préparatoire. Il peut osciller entre le microscopique et le monumental (*wall drawing*), le projet conceptuel ou la prolifération tridimensionnelle. Ce cours propose par une pratique ouverte et soutenue d'expérimenter ces différents aspects, procédés, techniques, attitudes.

MICHAELE-ANDRÉA SCHATT
Autour du livre d'artiste

« Penser-classer » à la Pérec, mais aussi collectionner, détourner, plier, relier, couper, masquer, griffonner, biffer. Choisir entre différents supports : carnet, pliage, livre-objet, album, boîte, classeur. Solliciter le rapport texte / image : masquer ou rendre lisible. S'inscrire dans l'entre-deux : entre textualité et plasticité. Interroger quelques pratiques d'écritures d'artistes et quelques pratiques artistiques d'écrivains.

PHILIPPE SEGOND
Expositions

Ce cours pratique propose d'appréhender les modes d'exposition des œuvres contemporaines. Parce que la question de la monstration des œuvres est majeure pour beaucoup d'artistes contemporains, ce cours a pour objectif d'en étudier les modalités, en alternant expérimentations, exemples et pratique le matin, et visites d'expositions l'après-midi.

PHILIPPE SEGOND
Mais que se passe-t-il en art contemporain ?

En alternant le visionnage de films consacrés à des artistes contemporains et des visites d'exposition suivant l'actualité des musées, galeries, centre d'art, etc., ce cours entend faire plonger les étudiants au cœur du paysage le plus actuel de l'art contemporain. Par une approche directe des œuvres et par l'échange de parole, ce cours veut enrichir les connaissances perceptuelles et conceptuelles des étudiants afin que ceux-ci puissent se constituer un patrimoine visuel propre à leur faire appréhender les différentes propositions artistiques avec un œil et une oreille justement critiques.

IVAN SEGURA LARA
Créations transversales : de la photographie au multimédia

Ce cours propose d'analyser les supports multimédias en vue de concevoir et de développer des projets artistiques : il s'agit pour les étudiants d'aller explorer des espaces architecturaux qui permettent la réalisation d'interactions et d'échanges à partir d'une approche du milieu urbain et de son environnement paysager, occasion pour eux d'étudier les constituantes permettant d'utiliser plusieurs médias : image fixe (la photographie et le graphisme) ; image en mouvement (le film, la vidéo et l'animation) ; son ; texte. Cette étude des constituantes et leur application dans la conception de projets artistiques sera développée à partir d'une méthodologie de la recherche avec une analyse des pratiques artistiques impliquant ces technologies et conduisant à l'élaboration des projets des étudiants. Ces projets aboutissant le plus souvent à des manifestations culturelles et des expositions.

IVAN SEGURA LARA
Méthodologie de la création plastique et théorique à travers une œuvre de référence

Ces enseignements se présentent sur trois niveaux : expérimental, théorique et méthodologique. En prenant comme contexte l'histoire de l'art, les étudiants choisiront une œuvre de référence avec laquelle ils s'identifient et entretiennent un dialogue par affinité. Ceci doit leur permettre d'établir une mise en relation avec leur propre création plastique et théorique. Nous proposerons une méthodologie de projet qui établisse le cadre scientifique des recherches en art. Ceci doit permettre aux étudiants d'articuler la réflexion théorique et les processus de la création plastique, de développer la capacité d'analyse des œuvres personnelles et des auteurs de référence. L'objectif étant d'aboutir à l'expression d'un discours plastique, d'une pensée esthétique et simultanément de les familiariser avec des méthodes de mise en forme propres à la recherche universitaire.

FANNY SERAIN
Dispositif de médiation culturelle et art contemporain

À travers une alternance de cours magistraux présentant théories et cas pratiques via différents intervenants exerçant dans des institutions

de différentes tailles et rencontrant des problématiques diverses, l'enjeu du cours portera sur une approche de définition de la médiation culturelle et de sa mise en œuvre en soulignant ses spécificités lorsqu'elle relève du secteur de l'art contemporain. Pour compléter cette approche assez théorique de la médiation, de ses enjeux et des relations artefact-public-médiation, des exercices appliqués doublés de quelques visites dans certaines institutions viseront à donner une approche concrète de l'exercice de conception d'un dispositif de médiation (analyse des dispositifs de médiation d'une exposition, observation de visiteurs, etc.). pour éventuellement imaginer un dispositif léger en fin de session (support écrit, etc.).

VINCENT SERVOZ
Conférences métiers de l'enseignement artistique

Ce cycle de cinq conférences permettra aux étudiants de découvrir plusieurs types de pratiques de l'enseignement des arts plastiques : Éducation Nationale, Ville de Paris, structures associatives, etc., afin de mesurer les enjeux (possibilités et limites spécifiques à chaque structure) de cette voie professionnelle. Des interventions de partenaires travaillant dans ces structures seront prévues afin de faciliter les échanges et prises de conscience du métier d'enseignant.

FRANÇOIS SOULAGES
Exister et créer

L'esthétique est existentielle parce qu'une œuvre d'art dans sa création et sa réception touche au plus près l'existence du sujet ; elle est critique parce qu'elle va au-delà des représentations toutes faites et des prétendus immédiats ; elle est conceptuelle parce qu'elle vise à mettre en place une théorie grâce à des concepts précisés rigoureusement et articulés entre eux. C'est à partir de là que nous réfléchirons sur la problématique « exister et créer ».

FRANÇOIS SOULAGES
Géoartistique et géopolitique

L'actualité géopolitique — exemple Mali —, numérique — exemple dossier « Frontières du numérique », du *Monde* du 22 octobre 2012 p. 4-7 —, géoartistique — exemple Triennale de Paris 2012 « Intense Proximité » — impose l'interrogation sur les liens entre géoartistique et géopolitique ; la pensée des frontières géoesthétiques l'exige. De là, il faut penser le contemporain et les images, donc, de façon critique, la société et l'art contemporains. Pourquoi et comment les transformations des frontières géoartistiques, des frontières numériques et des frontières géopolitiques sont-elles interdépendantes ? Pourquoi et comment engendrent-elles la transformation des frontières géoesthétiques ? Les enjeux sont les modalités de vie des hommes, des artistes, des œuvres, des arts, bref des sociétés et des hommes.

T

ASLI TORCU
L'espace pictural

Ce cours pratique propose de traiter les différentes caractéristiques de l'espace pictural à travers les analyses d'œuvres et de les étudier en travaillant sur la propre pratique de chaque étudiant. Les questions liées à l'espace permettront de découvrir la structure complexe de l'univers particulier de la peinture. Il sera fondamental d'étudier la spatialité et l'atmosphère picturale en tant qu'écran d'un univers intérieur. Comment s'organise ce monde en soi qui est celui de la peinture ? L'atelier sera un lieu de réflexion sur la constitution de l'espace pictural dans son unité hétérogène.

V

NADIA VADORI-GAUTHIER
Le corps en action

Pendant cette semaine d'atelier, nous porterons un regard sur différentes modalités performatives. Nous aurons également des temps de pratique somatique au cours desquels nous aborderons la proprioception et la conscience kinesthésique, ainsi que le lien entre perception et action. Les étudiants réaliseront ensuite des performances. Ces actions pourront avoir un lien avec leur pratique (dessin, peinture, photographie, vidéo, écriture, danse, etc.).

NADIA VADORI-GAUTHIER
L'art et la vie : actions performatives

À partir de diverses sources : textes, performances, partitions, les étudiants auront à mettre en œuvre des actions performatives individuelles et collectives. Nous aurons une approche de la corporéité basée sur la perception et l'expérience somatique. Nous questionnerons les frontières entre l'art et la vie, la place du regard et celle des autres modalités sensorielles dans la relation entre l'artiste et le spectateur. Le corps sera le support de ces expériences. Tout au long de ce parcours, nous produirons des textes, des partitions, des actions.

NATHALIE VAN DOXELL
Les différentes postures du banal dans la photographie contemporaine

Nous observerons la photographie contemporaine à travers le ou les rapports qu'elle propose d'expérimenter ou de simuler avec les dimensions du banal. Il s'agira pour chaque étudiant de réaliser des photographies en rapport avec notre problématique. Nous définirons à travers le travail de chacun et un large échantillon d'artistes que nous étudierons, les différentes postures par lesquelles le banal dans son rapport au réel est donné à voir dans la photographie. Principe : La photographie, en tant que discours à propos du visible, s'appuie sur la recherche d'une connaissance propre, via le voir photographié. La question se pose toujours de savoir ce que l'on a envie de montrer et pourquoi on le montre, sur quel plan, selon quel mode d'accès, dans quel rapport à l'objet regardé et à la personne du regardeur.

Objectifs : Pratique de la photographie et analyse d'image. Les étudiants seront amenés à travailler sur un sujet photographique à rendre tous les quinze jours. Les travaux seront analysés en cours. Le groupe d'étudiants travaillera à un projet de mise en exposition en fin de semestre. Les étudiants devront tenir compte pour leurs rendus des connaissances acquises en cours à propos des différentes postures des artistes et esthéticiens étudiés. • Ce cours est un cours pratique qui nécessite un appareil photo et un minimum de connaissances techniques.

NATHALIE VAN DOXELL
Les notions de quotidien et de réalité dans l'art contemporain

Nous étudierons les notions de quotidien et de réalité, dans l'art contemporain. Nous aborderons l'utilisation du quotidien par les artistes soit en vue de le sacraliser, soit en vue non seulement de traiter de celui-ci, mais également de parvenir à sa valeur réelle au moyen de l'emploi stratégique et circonstancié de l'ironie. Banal, quotidien, réalité, quels distinguos possibles ? Les étudiants seront invités à expérimenter avec le médium de leur choix les différents enjeux auxquels le quotidien peut donner lieu, afin de transformer le réel. Des sujets de travaux pratiques seront à réaliser et à rendre très régulièrement pendant le semestre.

NATHALIE VAN DOXELL
Techniques et pratiques de la photographie

Ce cours est un intensif pour acquérir les bases techniques fondamentales de la photographie. Sous forme de travaux pratiques nous aborderons l'ensemble les procédés de la photographie. Les techniques analogiques (désignées par le terme de photographie argentique) et les techniques numériques. En argentique comme en numérique, la technique photographique fait référence aux quatre domaines que nous étudierons : le matériel photographique et les consommables (films, cartes mémoires, etc.), c'est la partie « industrielle » ; les connaissances techniques nécessaires à la prise de vue proprement dite, apprendre à manier un appareil photographique (compact et reflex) ; apprendre à « voir » la lumière ; le traitement des photographies après la prise de vue, que ce soit par le photographe lui-même ou un laboratoire dédié, qui se subdivise en deux étapes en post production : le développement ou traitement de l'image et le tirage. Objectifs : acquérir les bases suffisantes pour pouvoir utiliser et maîtriser le médium photographique en vue de réaliser des projets personnels. • Chaque étudiant doit se munir de son propre appareil photo.

ÉMILIE VERGER
La médiation de l'art contemporain

Ce cours pratique dresse un panorama actuel de la médiation de l'art contemporain en France et dans le monde. Par le biais d'exemples pratiques et d'observations sur le terrain, nous étudierons les politiques de médiation mises en place dans les musées et les expositions d'art contemporain. Aujourd'hui, les structures d'art contemporain élaborent une médiation adaptée à la spécificité de l'art contemporain, ainsi qu'aux différents publics. Nous analyserons ces différentes structures, leurs acteurs, ainsi que les types de médiation mis en place. Enfin, nous développerons par des exercices pratiques les outils nécessaires à la valorisation des œuvres et à leur interaction avec les visiteurs.

ÉMILIE VERGER
Conception et pratiques de la médiation de l'art contemporain

Ce cours pratique permet d'aborder concrètement la conception et la mise en œuvre d'une politique de médiation autour d'une exposition d'art contemporain. Au travers d'exercices pratiques, nous concevrons et réaliserons toutes les étapes de la mise en place d'une médiation adaptée aux œuvres présentées et aux différents types de publics d'une exposition. De la préparation à la visite, en passant par la mise en espace, la muséo-graphie, l'aide à la visite et le programme d'activités, nous réaliserons puis mettrons en pratique les outils et les activités nécessaires à l'accompagnement du visiteur et à son enrichissement.

W

GWENOLA WAGON
Territoire et cinéma

Après un temps consacré à l'analyse d'œuvres filmique procédant d'une enquête dans un territoire, entre art contemporain, essai et documentaire, une première partie prendra la forme de repérages menant à une documentation afin de choisir un lieu d'investigation. Nous choisirons les lieux en fonction de leur proximité et de leur histoire filmique et vidéographique. Lors des explorations, on se confrontera à diverses techniques de capture d'image et son. Une seconde partie sera consacrée aux techniques de montage et au suivi des projets en cours de réalisation pendant tout le semestre.

GWENOLA WAGON
Faire un film

Dans cet intensif, nous nous confronterons aux motifs et aux enjeux de la réalisation d'un film. Nous passerons par toutes les étapes de la réalisation d'un film : scénario, casting des lieux et des modèles, cadrage, tournage, dérushage, montage tout au long de l'intensif.

Y

XIN YE
Calligraphie chinoise, image de l'écriture

Connue pour la richesse de ses formes idéographiques et pictographiques, l'écriture chinoise a toujours été considérée en Europe comme une sorte de dessin. Pourtant en Chine, dans l'esthétique de la calligraphie, ce sont plutôt des éléments abstraits qui sont appréciés. Dès le début du IIe siècle de notre ère, on admire le trait du pinceau, le mouvement énergétique du tracé, tous les éléments qui marquent la présence physique du calligraphe. Dans cet atelier, nous étudierons l'histoire de la calligraphie

chinoise à travers la pratique
et son écho contemporain dans l'art
de l'écriture et la peinture gestuelle.

XIN YE
Carnet de croquis

Un petit carnet de croquis au format
¼ A4 (A6), facile à emporter avec
un stylo permet de dessiner et écrire
partout à tout moment. Ce carnet
constitue alors un laboratoire où l'on
s'entraîne, ou l'on exploite toutes
les possibilités d'expression graphique,
d'après nature, d'après images ou
d'après son imagination. Il peut être un
journal de bord, un carnet de voyage,
où l'on note sa vie quotidienne,
ses pensées, ses idées de création,
avec des textes ou des images, page
après page. Intime, mais aussi ouvert
sur le monde, ce carnet peut devenir
un livre d'artiste de premier ordre.

XIN YE
Peinture chinoise, écriture de l'image

L'esthétique de la peinture chinoise
est fortement marquée par la notion
de « tracé vivant » de la calligraphie.
Dès la fin du Ve siècle, le « souffle vital »
et le « trait de pinceau » deviennent
les canons suprêmes d'appréciation
d'une peinture, avant la qualité de la
représentation formelle, la couleur
ou la composition. Dans tous les styles
de peinture (du style minutieux au style
libre), dans tous les genres de sujets
abordés (personnages, paysages,
fleurs et oiseaux, etc.), les coups de
pinceau restent toujours visibles pour
les connaisseurs. Dans cet atelier, nous
étudierons l'histoire de la peinture
chinoise à travers la pratique et son
écho contemporain dans l'art pictural.

XIN YE
Livre d'enfant illustré

Chacun garde le souvenir de son
premier livre d'enfant illustré.
Mais connaît-il l'histoire de cette
forme de communication picturale
et littéraire de l'adulte vers l'enfant ?
Dans cet atelier, nous commencerons
par étudier un livre d'enfant choisi
par chacun. Chaque étudiant réalisera
ensuite son propre livre, du scénario
au découpage, de l'écriture à l'image,
de la couverture à la quatrième de
couverture.

Z
|

YU ZHAO
Mots, images, sens : initiation à l'art
pictural chinois

Cet atelier sera ouvert aux étudiants
intéressés par l'art et la pensée en
Chine classique. Le but est de les aider
à : connaître une trentaine de mots
clés dans les théories de l'art en
Chine classique, étudier leurs étymo-
logies, modes d'emploi, évolutions
de sens, ainsi que les liens conceptuels
entre eux ; apprendre à se servir
des mots-clés dans sa propre recherche
pratique et théorique ; comprendre
l'enjeu esthétique de la calligraphie et
de la peinture chinoises par une
pratique personnelle : maniement du
pinceau, étude des dégradés,
recherche sur la compo-sition ;
confronter l'art du pinceau avec
d'autres techniques plastiques
dans l'art occidental : dessin, collage,
jeux d'écriture, etc. ; aiguiser sa
conscience corporelle dans la pratique
artistique, apprendre à travailler en
collectivité et en improvisation.

MARION ZILIO
Techniques et invention de soi

Avec l'apparition de la photographie
au milieu du XIXe siècle, l'image de
l'homme se démultiplie et devient,
pour chacun, un objet d'échange ou
de manipulation qui remet en question
le rapport à soi et aux autres.
Aujourd'hui exposées et diffusées sur
les réseaux, qu'en est-il de ces
« écritures de soi » contemporaines ?
À partir de documents, d'œuvres
et de pratiques amateurs, ce cours
interroge la relation de l'homme aux
techniques de l'image.

MARION ZILIO
Cultures et imaginaires numériques

Cet atelier pratique a pour objet
le suivi des démarches artistiques
des étudiants autour des imaginaires
de nos cultures numériques. Après
avoir dégagé certaines orientations
théoriques, il sera demandé
à l'étudiant de répondre, avec les
matériaux de son choix, à des
thématiques précises et d'être capable
de produire un exposé théorique
de sa démarche.

Colophon

Coordination éditoriale
Manuela de Barros, Catherine de Smet, Claire Fagnart,
Sylvaine Laborie, Tania Ruiz et Gwenola Wagon

Design graphique
E + K — Élise Gay et Kévin Donnot
http://www.e-k.fr

Élise Gay et Kévin Donnot, graphistes et enseignants au sein du département Arts plastiques, vivent et travaillent à Paris. Ils ont conçu une double maquette, déclinée d'une part sur papier dans cet ouvrage et d'autre part sur écran à l'adresse http://www.arpla.fr/2013-2014 Ils ont choisi le caractère Fugue pour ses formes alliant un dessin hérité des recherches modernistes et des détails typographiques contemporains — une synthèse en accord avec l'esprit de la mise en page, elle-même construite à partir d'un vocabulaire graphique composite.

Caractère typographique
Fugue (Radim Peško, 2008)

Radim Peško, graphiste et dessinateur de caractères d'origine tchèque, vit et travaille à Amsterdam. Il décrit Fugue, dessiné dans une première version en 2008 et développé au cours des deux années suivantes, comme une interprétation du caractère suisse Futura de Paul Renner (1927), et comme un « retour vers le futur » typographique.

Impression
Laser noir et blanc, reprographie de l'Université Paris 8

Tirage
900 exemplaires

Université Paris 8 Vincennes — Saint-Denis
UFR Arts
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 02
http://www.univ-paris8.fr

Département Arts plastiques
www.arpla.fr